Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

Утверждено
на заседании Ученого совета
протокол № 13 от 05 мая 2020 г.
Ректор МГХПА им. С.Г. Строганова
_____ С.В. Курасов

Программа повышения квалификации

Иллюстрация

Москва, 2020

Содержание

1 Общие положения ……..... 3

1.1. Цель и задачи программы……..... 3

1.2. Планируемые результаты освоения программы ……..... 3

1.3Трудоемкость и срок освоения программы …… 8

1.4 Категория слушателей и требования к уровню их подготовки..... 8

1.5 Форма обучения – очная…… 8

1.6 Итоговая аттестация …… 8

2 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации программы…… 8

2.1 Календарный график..... 8

2.2 Учебный план программы..... 10

2.3 Дисциплинарное содержание программы..... 11

2.4 Организация спмостоятельной работы..... 14

3. Организационные условия..... 15

3.1Кадровое обеспечение..... 15

4. Список рекомендуемых источников..... 17

1. Общие положения

Программа повышения квалификации «Иллюстрация» реализуется на основе лицензии № 2107 от 25 апреля 2016 года на осуществление образовательной деятельности, предоставленной федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова» и на основании федерального закона N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017).

Программа открыта приказом и.о. ректора от12.10.2017 №226.

По результатам обучения по программе слушателям выдаётся документ о квалификации установленного образца.

Руководитель (ли) программы: кандидат педагогических наук, профессор, Желондиевская Л.В.

1.1. Цель и задачи программы

Целью дополнительной профессиональной программы является совершенствование существующих и формирование новых профессиональных компетенций обучающегося в сфере иллюстрации.

Задачи:

- овладение техническими приемами при работе с различными инструментами, материалами, осмысленный, обоснованный выбор приемов в иллюстрации;
- формирование алгоритма мышления для построения графического образа;
- выработка методов работы над графической композицией;
- формирование творческих способностей обучающихся посредством развития ассоциативного мышления, воображения и фантазии;
- формирование художественных профессиональных знаний, умений и навыков при выполнении практических заданий.

1.2 Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения программы курсов переподготовки слушатель должен иметь следующие образовательные результаты.

Знать:

- историю литературы, историю искусства книги, традиции и лучшие работы художников-иллюстраторов, как мирового, так и национального значения;
- историю развития искусства иллюстрации, орнамента и шрифта;
- технологические и художественные особенности материалов, применяемых в области иллюстрирования и создания книги;

- методику создания макета печатного издания;
- технологию изготовления печатной формы в различных техниках печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография);
- технику и технологию процесса печати произведения в различных техниках печатной графики;
- основные принципы технологии книгопечатания и полиграфии;
- художественные особенности различных стилевых течений в истории костюма и материальной культуре;
- методику сбора подготовительного материала при иллюстрировании литературного произведения;
- закономерности построения иллюстрации и взаимодействие ее с текстовым материалом;
- основы психологии художественного творчества;
- технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, на печатных станках и в типографии.

Уметь:

- в творческой практике применять знания, полученные в процессе обучения теоретическим дисциплинам;
- разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых в творческом процессе художника-иллюстратора;
- обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика;
- целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения собирать натурный материал в виде рисунков, набросков, этюдов и штудий;
- на практике применять теоретические знания, связанные с средствами, техниками и технологиями создания произведения в области полиграфии, уникальной графики и эстампа;
- соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках;
- изобразительными средствами, устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и процесс создания произведения;
- на практике применять знания в области общей и профессиональной психологии;

Владеть:

- знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника-графика, работающего в области уникальной графики и искусстве книги;
- знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной плоскости;

- методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и штудий при работе над созданием произведения в области искусства книги;
- методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным произведением;
- методиками работы на современных электронных носителях информации;
- техниками печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография) и умением переводить в них эскизный и подготовительный материал;
- техникой и технологией создания макета книги;
- методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции, техникам и технологиям эстампа для различных возрастных категорий, обучающихся;
- методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации искусства книги;
- навыками применения техники безопасности при работе с химическими веществами, графическими инструментами, на печатных станках и в типографии.

Табл. 1Описание перечня профессиональных компетенций

№ п\п	Ссылка на профессиональный стандарт, квалификационные требования, ФГОС, иные нормативные акты	Содержание компетенции	Совершенствование имеющихся/ приобретение новых профессиональных компетенций слушателей
1	Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 54.05.03 ГРАФИКА высшего образования (специалитет), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14» ноября 2016 г. № 1428;	Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования мировоззренческой позиции, а также для и создания образного строя художественного произведения в области искусства книги (К-1).	Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей
		Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, владению ими, проявлению креативности композиционного мышления (К-2).	Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей
		Способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (К-3).	Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей

№ п\п	Ссылка на профессиональный стандарт, квалификационные требования, ФГОС, иные нормативные акты	Содержание компетенции	Совершенствование имеющихся/ приобретение новых профессиональных компетенций слушателей
		Владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, основами рисунка (К-4).	Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей
		Способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств, профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника (К-5).	Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей
		Способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства и культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического искусства как мирового, так и национального значения, знание истории книгопечатания, орнамента и шрифта (К-6)	Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей

1.3. Трудоемкость и срок освоения программы

Трудоемкость освоения образовательной программы за весь период обучения составляет 56 часов

1.4. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки

Предназначен для слушателей, имеющих документ об окончании СПО, ВПО, ДО в области изобразительного искусства или документ с места работы об опыте изобразительной деятельности.

1.5. Форма обучения- очная

1.6 Итоговая аттестация

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме экзамена. По результатам экзамена слушатель получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по факту получения/не получения экзамена по темам. Программа повышения квалификации считается полностью освоенной при условии получения оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

2 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации программы

2.1 Календарный учебный график

Календарный учебный график предполагает обучение в течение 56 часов (таблица 2):

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 ак часов. Из них:

Изучение теоретического материала – 9 ак. часов;

Выполнение практических заданий – 40 ак. часов.

Самостоятельной работы – 7 ак. часов

Таблица 2 – Календарный учебный график

Год обучения 2020	Учебные недели	
	I	1
		Т, П, А

Условные обозначения:

Т	Теоретическое обучение
П	Практические задания
А	Итоговая аттестация
Д	Подготовка итоговой (аттестационной) работы

Декан ФДО_____Желондиевская Л.В.

2.2 Учебный план программы

Таблица 3

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Контактная работа, всего, час	Контактная работа (из них часов) и самостоятельная			Форма промежуточной аттестации
				Л	ПЗ/ЛЗ	СР, час	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Раздел 1. Основы иллюстративной графики. История и современность иллюстративной графики	2,5	2	1	1	0,5	ТЗ, ПЗ
2	Раздел 2. Знакомство с основными понятиями оформления книги.	2,5	2	1	1	0,5	ТЗ, ПЗ
3	Раздел 3. Современные характеристики иллюстративной графики	2,5	2	1	1	0,5	ТЗ, ПЗ
4	Раздел 4. Макет книги.	4,5	4	1	3	0,5	ПЗ
5	Раздел 5. Иллюстрация	8	7	1	6	1	ПЗ
6	Раздел 6. Выразительные средства	9	8	1	7	1	ПЗ
7	Раздел 7. Тематическая иллюстрация	9	8	1	7	1	ПЗ
8	Раздел 8. Символизация в иллюстрации	9	8	1	7	1	ТЗ, ПЗ
9	Раздел 9. Современные приемы подачи визуального ряда в книге и журнале	9	8	1	7	1	ПЗ

ИТОГО	56	49	9	40	7	Экзамен

2.3 Дисциплинарное содержание программы

Таблица 4

Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
2	3	4
Раздел 1. Основы иллюстративной графики. История и современность иллюстративной графики	Тема 1. Введение. Ознакомление с дисциплиной Особенности образного строя иллюстративной графики. Художественный и рекламный образ. Методология проектной деятельности иллюстрирования. Тема 2. Графика как один из элементов в оформлении литературного материала Вербальное и визуальное. Семиология образа. Выражение иллюстрацией идеи текста. Текст и изображение взаимодействие или противопоставление. Тема 3. Происхождение графики Протографика: от наскальных рисунков до современного граффити. Графические инструменты и материалы, онтология развития. Тема 4. Исторические этапы развития графики Книжная и рекламная графика как показатели этапов развития графики. Тема 5. Современные принципы развития графики Книжная графика, станковая графика, компьютерная графика, общие черты и отличия. Эмоциональность современных графических средств. Графика и вербальная основа их соотношение в практике дизайн-проекта. Фотографика, графические программы и их выразительные возможности.	ТЗ, ПЗ
Раздел 2. Знакомство с основными понятиями оформления книги.	Тема 6.Суперобложка, переплет, обложка, блок, корешок, форзац, авантитул, титул, шмуцтитул, фронтиспис, заставка, концовка, виньетка, буквица, полоса, набор, спусковая полоса, колонтитул, колонцифра; виды иллюстраций.	ТЗ, ПЗ

Раздел 3. Современные характеристики иллюстративной графики	Тема 7. Характеристики материала Характеристики графических инструментов и их выразительные возможности, применительно к образной задаче. Характеристики бумаги: сортность, вес, степень плотности, цвет, фактура. Характеристики печатных техник, из возможности для решения образной задачи. Тема 8. Классификация графики Линейная, пятновая и линейно-пятновая графика. Классификация по графическим приемам: оттиски, рисованная графика, компьютерная графика, аппликация, фроттаж, граттаж и т.д. Классификация по средствам воспроизведения: тиражная, не тиражная графика. Классификация по графическим стилям, школам и направлениям. Тема 8. Основные закономерности построения композиции	ТЗ, ПЗ
Раздел 4. Макет книги.	Тема 9. Общий принцип работы над макетом. Эскизный построчный макет. Общий замысел оформления. Изучение произведения. Проект оформления. Цель, средства, условия. Архитектоника книги. Органическая связь оформления и содержания. Единство внешнего и внутреннего художественного оформления. Основные конструкции	ПЗ
Раздел 5. Иллюстрация	Тема 10. Иллюстрации. Иллюстрация как элемент книжного дизайна. Виды иллюстраций (полосная, полуполосная, оборотная). Виды иллюстраций: научно-познавательные, документальные, художественные. Своеобразие художественной иллюстрации. Убранство книги. Особенности внешнего и внутреннего оформления. Тематический план иллюстрирования. Выбор темы. Сюжетный строй. Композиция. Образ.	ПЗ
Раздел 6. Выразительные средства	Тема 10. Эскиз. Метод работы над эскизом. Метод и художественные средства изображения иллюстрации.. Оригинал, метод работы над оригиналом. Требования к оригиналу. Завершенность иллюстрации.	ПЗ

	Фактические ошибки.	
Раздел 7. Тематическая иллюстрация	Тема 11. Особенности изобразительного языка в иллюстрации. Чем отличается иллюстрация детской кнрги от взрослой. Функци детской иллюстрации.	ПЗ
Раздел 8. Символизация в иллюстрации	Тема 12. Гротеск (причудливое, контрастное, комичное; сочетание реального и фантастического, правдаподобия и карикатуры). Метафора (перенесение свойств одного предмета на другой на основании общего признака). Тема 13. Ассоциации (отдаленная связь, смежность по сходству или по контрасту). Выбор стилистики. Собрать мудборд по теме	ТЗ, ПЗ
Раздел 9. Современные приемы подачи визуального ряда в книге и журнале	Тема 14. Имитация различных техник с помощью digital art	ПЗ

2.4 Организация самостоятельной работы

Таблица 5

	Наименование темы	Количество часов сам. работы	Задание
1	Раздел 1. Основы иллюстративной графики. История и современность иллюстративной графики	0,5	Разработка мудбордов по элементам книги
2	Раздел 2. Знакомство с основными понятиями оформления книги.	0,5	Практическое задание: Разработка мудбордов по элементам книги
3	Раздел 3. Современные характеристики иллюстративной графики	0,5	Практические задания: Выполнить графические листы: Закрытая композиция, открытая и частично ограниченная. Ритм, метр, характеристики динамики графическими средствами. Равновесие тона, пятна, цвета в пространстве формата. Композиционный центр как выразитель идеи литературного материала и рекламного образа.
4	Раздел 4. Макет книги.	0,5	Практическое задание: Выполнение макета, все элементы внешнего и внутреннего оформления, буквицы, заставки, концовки, серия из 10-12 иллюстраций. Добиться понимания архитектоники книги, где свободное рисование и тексты должны представлять единую образную концепцию
5	Раздел 5. Иллюстрация	1	Практическое задание: Иллюстрация в технике коллаж, в графических техниках (гуашь, акварель). Книга – это не альбом с картинками, а целостное произведение, синтез литературы и картинки, композиции текста и иллюстрации.
6	Раздел 6. Выразительные средства	1	Практическое задание: Разработка разворота любимой книги с иллюстрацией и учетом всех требований к книге, Определить стилистику оформления
7	Раздел 7. Тематическая иллюстрация	1	Практическое задание: Разработка иллюстрации для детского произведения (авторская графика). Научиться сохранять свою индивидуальность, не искажая литературное произведение, а дополняя его.
	Раздел 8. Символизация в	1	Практическое задание: Сюжет, раскадровка, эскизы. Определиться с

	иллюстрации		форматом и визуальным образом иллюстраций. Выстроить книгу по ритму.
	Раздел 9. Современные приемы подачи визуального ряда в книге и журнале	1	Практическое задание: Разработка обложки и разворот детской книги с авторской графикой. Основная программа: 28 10 Illustrator. Вспомогательная программа: Corel Draw, Photoshop.
ИТОГО		7	

3. Организационные условия

3.1 Кадровое обеспечение

Количество НПР, привлечённых для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Иллюстрация» - 1 чел, из них:
- штатных сотрудников и внутренних совместителей 1 чел, 100%,
-внешних совместителей – 0,
-имеющих учёную степень и/или учёное звание – 0 чел.
- доктора наук/ профессоры – 0 чел.

Табл. 6 – Кадровое обеспечение

№	Модуль, раздел	ФИО	Место работы	Должность по штатному расписанию	Какое образовательное учреждение закончил, когда, специальность по документы об образовании, квалификация	Ученая степень	Ученое звание (ВАК)	Наименование документа о прохождении специализированных курсов по профилю ДПП	Год рождения	Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный, внутренний совместитель, внешний совместитель, почасовик)
1.	Иллюстрация	Михалина Е.В.	МГХПА им. С.Г.Строганова	Ст. преподаватель	МГХПА им. С.Г.Строганова, 2014г. Художник-график	- (соискатель)	-	2018 г. Профессиональная переподготовка «Преподаватель высшей школы» 2018 г. Управление образовательными программами укрупненной группы направлений подготовки 54.00.00. «Изобразительное и прикладные виды искусств», в условиях перехода на ФГОС ВО 3++	1987	Штатный, Внутр.совместитель

4. Список рекомендуемых источников

1. Декоративная графика: практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А.Н. Дрозд. - Кемерово: Кемеров. гос. инт культуры, 2018. - 60 с. - ISBN 978-5-8154-0418-2. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1041163

2. История орнамента: учебное пособие / Л. М. Буткевич. – Москва: ВЛАДОС, 2017. - 267 с. – ISBN 978-5-691-00891-7. – Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1046941 - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1046941

3. Основы дизайна и проектно-графического моделирования: учеб. пособие / Н. С. Жданова. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 196 с. - ISBN 978-5-9765-3397-4. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1047245

4. Шрифтовая графика : учеб. наглядное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Е.А. Безрукова. Г.Ю. Мхитарян. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 130 с. - ISBN 978-5-8154-0407-6. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1041649 12

Дополнительные источники:

1. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Художественное проектирование текстильных изделий" /Н.П. Бесчастнов. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 271 с.: ил. - (Изобразительное искусство).

2. Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве / Бакштейн И.; Ред. серии Ельшевская Г. - М.:НЛО, 2015. - 464 с.: 60x90 1/16. - (Очерки визуальности) (Обложка) ISBN 978-5-4448-0241-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/541317

3. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 398 с. 5. Элам К. Графический дизайн. Принцип сетки / Элам Кимберли – СПб.: Питер, 2014. – 120 с.: ил. 6. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верста, дизайн. Пер. с англ. и коммент. / С.И. Пономаренко. – СПб.: БХВ – Петербург, 2013. – 496 с.: ил.

4. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая революция. Монография. М.: магистр; ИНФРА – М – 2016, с. 160.

4.2 Периодические издания

1. www.ergonomics.org Журнал «Ergonomics», Издательство Proquest Academic Research. Великобритания,
2. «Проект Россия» (http://prorus.net/),

4.3 Ресурсы сети Интернет

1. Официальный сайт Министерства Культуры Российской Федерации http://mkrf.ru
2. Museum of Modern Art (Moma), официальный сайт http://www.moma.orgi
3. Museum fuer Moderne Kunst, официальный сайт http://www.mumok.at

3. Museum fuer Moderne Kunst, официальный сайт http://www.mumok.at
4. Musee d'Orsay, официальный сайт http://www.musee-orsay.fr
5. Вашингтонская галерея, официальный сайт http://www.nga.gov
6. Галерея Тейт, официальный сайт http://www.tate.org.uk
7. Галерея Барбикян, официальный сайт http://www.barbican.org.uk
8. Музей Метраполитан, официальный сайт http://www.metmuseum.org
9. Виртуальный гид по Государственному Русскому музею http://rmtour.ru/rus
10. Информационный портал Артинфо http://www.artinfo.com

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ:

Старший преподаватель _____ Е.В.Михалина
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета дополнительного образования _____ Л.В. Желондиевская
(подпись)

Зав. кафедрой дополнительного образования _____ В.Ф. Зива
(подпись)