Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Слепухин Виктор Валерьевич
Должность: Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности
Дата подписания: 06.11.2024 11:48:01
Уникальный программный ключ:
b5849c67ab30ca0d5f34d5421b7a80ac b8ab3ac9

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«27» марта 2024 г.

Рабочая программа

Стили искусства

Программа профессиональной переподготовки

Иллюстрация

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Стили искусства», составитель профессор Докучаева Е.Е.,.- М., 2024, - с. 18.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Стили искусства» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация».

Составитель _____ профессор Докучаева Е.Е.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Докучаева Е.Е., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 9
2.3 Организация самостоятельной работы..... 9
3 Список рекомендуемых источников …….. 14
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 14
3.2 Периодические издания …… 15
3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 15
4 Фонд оценочных средств ……. 16

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- проблему взаимосвязи внутреннего и внешнего пространства;
- вопросы семантики и тектоники;
- взаимосвязь конструкции, формы и декора;
- синтез пластических искусств и вопросы ансамбля;
- роль естественного и искусственного освещения;
- пространственно-временные закономерности восприятия интерьера.

Уметь:

- производить композиционный и стилистический анализ (в том числе приблизительную датировку, локализацию, выделение прототипов и стилистических влияний);
- изучать научную искусствоведческую литературу.

Владеть:

- методологией композиционного и стилистического анализа;
- приемами атрибуции отдельных составляющих предметно-пространственной среды;
- способностью концептуального осмысления основных проблем искусства.

Изучение дисциплины способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- 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).
- Способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мирового и отечественного изобразительного искусства, литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта, различать художественные особенности стилевых течений.(К-7).
- Способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования, делать и формулировать выводы (К-11).
- 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-12).

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	Искусство средневековья (романский и готический стили)	Разнообразие форм феодальной культуры и искусства у различных народов. Хронологические периоды развития западноевропейского искусства средневековья. Искусство Византии. Эпоха Юстиниана I. Архитектура. Храм св.Софии в Константинополе. Архитектура и живопись Равенны. Византийское искусство после эпохи иконоборчества. Окончательное оформление всех видов искусства в их средневековых эстетических нормах. Византийская икона и ее эстетические особенности. Расцвет миниатюры. Декоративно-прикладное искусство. Значение византийской культуры для средневековой Европы» ее роль в становлении и развитии русской художественной культуры. Романское искусство Западной Европы. Архитектура. Общность основных черт романского стиля для всех стран Европы. Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Памятники Французской архитектуры и скульптуры. Немецкая архитектура и скульптура. Романское искусство. Ведущая роль архитектуры. Основные принципы готической каркасной конструкции и ее основные элементы. Роль скульптуры в декоративном оформлении храма. Появление витражной живописи. Важнейшие памятники готической архитектуры и скульптуры Франции и Германии.	Тесты Реферат или доклад
2	Западноевро	Искусство Возрождения в Италии.	Тесты

	пейское искусство эпохи Возрождения	Исторические корни культуры Возрождения. Хронология и периодизации эпохи. Общая характеристика культуры и искусства Возрождения. Италия как ведущий центр европейской культуры этого времени. Итальянское искусство конца XIII - XIV в. (треченто). Формирование светского элемента в культуре, Флоренция - очаг передового искусства Италии. Джотто как реформатор итальянской живописи. Искусство XV в. (кватроченто). Архитектура, скульптура и живопись раннего Возрождения. Брунеллески, Верроккьо, Мазаччо. Искусство флорентийско-римского Высокого Возрождения. Архитектура. Браманте, Палладио. Живопись и скульптура. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланжело. Высокое Возрождение в Венеции. Тициан, Веронезе, Тинторетто. Искусство Северного Возрождения. Нидерландское Возрождение. Творчество Яна Ван Дэйка, Иеронима Босха. Демократические тенденции нидерландского искусства. Питер Брейгель Старший. Немецкое Возрождение. Альбрехт Дюрер, Л. Кранах, Г.Гольбейн Младший. Французское Возрождение. Французская живопись ХУ в. Миниатюра. Новые черты архитектуры (замки, Лувр). Скульптура Жана Гужона. Школа Фонтенбло.	Реферат или доклад
3	Западноевропейское искусство XVII - XVIII веков	Искусство Италии XVII-XVIII веков. Италия как главный центр Формирования основных направлений в искусстве XVII в. Творчество Караваджо и его влияние на европейскую живопись XVII в. Итальянское барокко. Творчество Бернини. Декоративная живопись позднего барокко. Фламандская живопись XVII века. Фландрия - один из центров европейского барокко. Творчество Рубенса и его воздействие на фламенскую и европейскую	Тесты Реферат или доклад

		живопись XVII в. Искусство А. Ван Дейка, Я.Йорданса, А.Броу-вера, Ф.Снайдерса. Голландская живопись XVII в., ее своеобразие. Расцвет портретного бытового жанра, пейзажа, натюрморта. Ф. Хальс и формирование голландской национальной школы живописи. Крестьянский и бытовой жанр. А.Вап Остаде, Г.Терборх, П.де Хох, Я.Вермеер Дельфтский. Пейзаж и натюрморт Яван Рейсдаль, П.Клаас, В.Хеда, В.Кальф. Творчество Рембрандта. Испанская живопись XVII в. Особенности испанской художественной культуры XVII в. Творчество Эль Греко. Веласкес. Крупнейшие современники Веласкеса. Х.Рибера, Ф.Сурбаран, В.Мурильо. Искусство Франции XVII - XVIII веков. Специфика исторического развития Франции. Классицизм - ведущее направление в искусстве Франции XVII в. Н.Пуссен. К.Лоррен. Расцвет архитектуры. Ансамбль Версаля. Творчество А.Ватто и его влияние на искусство рококо. Рококо как новый стиль придворного искусства XVIII века. Франция - главный центр искусства рококо. Ф.Буше. 0.Фрагонар. Творчество Шардена. Скульптура Гудона. Развитие бытового жанра в Англии XVII в. У.Хогарт и его место в западном искусстве XVII века. Английская школа портрета. Дж.Рейнолдс и Т.Гейнсборо.	
4	Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII-XIX веков	Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. и ее влияние на развитие искусства Западной Европы этого периода. Франсиско Гойя как художник нового времени. Творчество Ж.Л.Давида. Энгр и его роль в формировании принципов академизма. Романтизм. Крупнейшие мастера французского романтизма - Т.Жерико и Э.Делакруа. Романтизм в Англии и Германии. Реализм - одно из ведущих направлений в изобразительном искусстве Европы XIX века. О.Домье -	Тесты Реферат или доклад

		основоположник критического реализма во Франции. Г.Курбе - глава реалистического направления во Франции. Крестьянский жанр в искусстве Ф.Милле. Развитие европейского пейзажа первой половины и середины XIX в. Д.Ж.Констебл и формирование реалистического пейзажа первой половины Х1Х в Реалистический пейзаж во Франции. Т.Руссо и барбизонцы. К.Коро - создатель пейзажа настроения. Развитие искусства Франции в последней трети XIX века. Изменение круга современных тем. Поиски новых живописных принципов. Э.Мане как зачинатель нового этапа в живописи Франции. Импрессионизм. К.Моне, О.Ренуар, Э.Дега. Постимпрессионизм. П.Сезанн, П.Гоген, В.Ван-Гог. Европейская скульптура второй половине XIX в. Ф.Рюд. О.Роден и его особое место в искусстве Франции второй половины Х1Х века. Влияние Родена на развитие современной скульптуре. Тема труда в творчестве К.Менье. Стиль модерн. Символизм.	
5	Основные направления и тенденции развития зарубежного искусства начала XX века	Художественная география мира на рубеже двух столетий. Традиции XIX века в искусстве стран Европы и США начала XX века. Стиль модерн в искусстве XX века.	Тесты Реферат или доклад

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2

№ раздела	Наименование разделов	Общая трудоемкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Стили в искусстве Древнего мира (архитектура и скульптура, живопись)	4	3	-	1	Контрольные вопросы
2	Искусство Передней Азии: Вавилония, Ассирия.	4	3	-	1	Контрольные вопросы
3	Романский и готический стили искусства средневековья	4	3	-	1	Контрольные вопросы
4	Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	4	3	-	1	Контрольные вопросы
5	Западноевропейское искусство XVII - XVIII веков	4	3	-	1	Контрольные вопросы
6	Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII-XIX веков	4	3	-	1	Контрольные вопросы

7	Основные направления и тенденции развития зарубежного искусства начала XX века. Стили в русском искусстве	4	3	-	1	Контрольные вопросы
Итого		**28**	**21**	**-**	**7**	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество самостоятельной работы, час.	Задание
1 Стили в искусстве Древнего мира (архитектура и скульптура, живопись)	1	Искусство мозаики и фрески Древнего Рима (на примерах фресок и мозаик Рима, Помпей и Геркуланума). Сюжеты, стилистика, композиционные особенности. Рельефный декор в римской керамике. Центры производства римской керамики.
2 Искусство Передней Азии: Вавилония, Ассирия.	1	Скульптура – функция, композиция.
3 Романский и готический стили искусства средневековья	1	Готическая керамическая посуда.
4 Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	1	Живопись и книжная миниатюра.
5 Западноевропейское искусство XVII – XVIII	1	Мейсенский фарфор. Английский фарфор. Севрская фарфоровая

веков		пластика.
6 Основные направления западноевропейского искусства конца XVIII-XIX веков	1	Барельефы Ж.-П. Бове для интерьеров Фонтенбло.
7 Основные направления и тенденции развития зарубежного искусства начала XX века. Стили в русском искусстве	1	История русской майолики и керамики
Итого:	7	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Иконников А.В. Зарубежная архитектура от «Новой архитектуры до постмодернизма». М.,1982. (5 экз.).

Дополнительная литература

1. Соловьев Н.К. История интерьера. Древний мир. Средние века. М.,2007. (21 экз.).
2. Мак- Крокодейл Чарлз. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. М., 2006. (11 экз.).
3. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер 18 – 19 вв. Л., 1977. (8 экз).
4. Демиденко Юлия. Интерьер в России. Традиция, мода, стиль. С.-Петербург. 2000. (6 экз.).
5. Кес Д. Стили мебели. М., 1979. (9 экз. в библиотеке МГХПА).
6. Соловьев Н.К. История современного интерьера. М., 2004. (8 экз.).
7. Соловьев Н.К. История русского интерьера. М., 2012. (10 экз.).
8. Соловьев Н.К., Майстровская М.Т., Турчин В. С., Дажина В.Д. Всеобщая история интерьера. М., 2013. (8 экз.).
9. Соловьев К.А. Русская осветительная арматура. М., 1950. (10 экз.).

3.2 Периодические издания

1. www.ergonomics.org Журнал «Ergonomics», Издательство Proquest Academic Research. Великобритания,
2. «Проект Россия» (http://prorus.net/),
3. AD (http://www.admagazine.ru/) ,
4. «Мезонин» http://www.mezonin.ru/ ,
5. «Салон» https://salon.ru/,
6. «Интерьер +дизайн» http://www.interior.ru/ ,

7. «The World of interiors» http://www.worldofinteriors.co.uk/,
8. «Elle Decor» https://www.elle.ru/elledecoration/,
9. «Livingetc» http://www.idealhome.co.uk/livingetc.

3.3 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
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

4 Фонд оценочных средств

Примеры тестовых заданий. Тест по теме №4

№	Произведение искусства	Назовите произведение искусства, автора, коллекцию, стиль.	Оценка
1			

2			
3			
4			
5			
6			
7			

			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Опишите творчество Эжена Делакруа		

Темы докладов и рефератов

1. Джотто как реформатор итальянской живописи.
2. Искусство Итальянского Возрождения: основные особенности
3. Классицизм в искусстве Франции XVII в.
4. Реализм в изобразительном искусстве Европы XIX века.
5. Импрессионизм и постимпрессионизм.
6. Основные направления и тенденции в развитии западного искусства начала XX века.
7. Стиль модерн в искусстве XX века.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____Л.В. Желондиевская
«27» марта 2024 г.

Рабочая программа

Академический рисунок

Программа профессиональной переподготовки

Иллюстрация

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Академический рисунок», составитель ст. преподаватель, Криволапов А.Н.,- М., 2024, - с. 15.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Академический рисунок» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация».

Составитель _____ ст. преподаватель, Криволапов А.Н.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Криволапов А.Н., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 6

2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 6

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 9

2.3 Организация самостоятельной работы..... 11

3 Список рекомендуемых источников …….. 14

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 14

4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..... 14

5. Фонд оценочных средств..... 15

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Целью освоения модуля «Академический рисунок» является основным курсом профессиональной подготовки, определяет всю систему предстоящих компетенций художника – графика и задает вектор творческого развития личности.

Цели:

Сформировать пространственное, объёмное, композиционное и графическое мышление; понимание смысла искусства, выявление приоритетов в нём, воспитанию чувства вкуса и меры, приобретению практических графических навыков.

Задачи:

Исследование формы трёхмерных объёмов, их структуры и пластики, характера пересечений в пространстве, исследование особенностей пространства, организуемого сложными объёмами и их системами, формирование умения с помощью графических средств излагать результаты этих исследований в двухмерной плоскости листа, формирование умения посредством графического изображения формы передать эмоцию и чувство, ознакомление с традиционными и современными рисовальными техниками.

Дисциплина «Академический рисунок» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- 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).
- Владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, основами рисунка (К-5).
- 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-10).

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- графические техники и приемы, законы перспективы и световоздушной среды, свойства света и тени.
- возможности различных материалов; типологию академических живописных средств и их взаимодействие
- как применять художественные техники и материалы; теорию теней и цветотональных отношения; закономерности зрительных восприятий;

Уметь:

- создавать композиционную структуру произведения, выявлять и передать форму объекта с помощью линии и тона, применять различные графические приемы, материалы, фактуры
- изображать объекты реальной действительности;
- выполнять творческие задания разными материалами,
- выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания);
- передавать графическими средствами фактуру и текстуру материала; изображать предметное окружение человека (предметы быта, архитектуры, интерьера, экстерьера и т.д.); провести сравнительный анализ различных интерпретаций.

Владеть:

- аналитическими навыками, позволяющими выявлять особенности структуры и пластики исследуемых объектов.
- графическими средствами, позволяющими выстраивать пространственную среду, форму и объемы геометрических и биологических тел.
- профессиональными инструментами, необходимыми для создания рисунка.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
2	3	4
1 Архитектурно пластическая композиция из геометрических тел (врезка).	*Цель:* изучение предметного мира, пространственной среды и основных форм объемно-пространственного рисования. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, исследование структуры объемов, составляющих натюрморт, тональное решение, прорисовка объемов.	ПЗ
2. Сложный натюрморт с капителью, гипсовым орнаментом/телом и тканью.	*Цель:* изучение предметного мира, пространственной среды и основных форм объемно-пространственного рисования *Суть задания:* расстановка объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа.	ПЗ
3. Череп (в одном ракурсе). Анатомическая голова («Экорше» Ж.А. Гудон).	*Цель:* формообразование, конструкция; пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, расстановка объемов и пластики их сочленений, принципиальное тональное решение.	ПЗ
4. Гипсовая античная голова.	*Цель:* анализ пластической формы головы, ее характерных особенностей (объем, поворот, положение оси головы и шеи по отношению друг к другу), пространственное расположение. *Суть задания:* изучить положение модели головы в пространстве, ее пропорции, ракурс поворота, пластическое решение за счет лепки формы по плоскостям, тональное решение. Подставка изображается	ПЗ
5 Гипсовая итальянская голова.	*Цель:* формообразование, конструкция, пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* понятие «лицевого угла», исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, фрагменты головы.	ПЗ
6. Гипсовая голова с плечевым поясом («Аполлон Бельведерский»).	*Цель:* формообразование, конструкция, пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* контраст фактур, соподчинение больших и малых форм, несущей архитектуры и	ПЗ

	декора.	
7. Голова с плечевым поясом (модель).	*Цель:* анализ анатомии головы человека, выявление конструкции, материальности. *Суть задания:* Построение, компоновка, выявление характерных особенностей (основные мышцы лица, форма головы).	ПЗ
8. Анатомический торс с головой («Экорше», Ж.-А.Гудон)	*Цель:* Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, принципиальное тональное решение.	ПЗ
9. Конечности фигуры человека (модель). Кисти	*Цель:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, принципиальное тональное решение.	ПЗ
10. Конечности фигуры человека (модель). Стопы	*Цель:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа. *Суть задания:* исследование структуры объемной формы, принципиальное тональное решение	ПЗ
11. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Спереди	*Цель:* пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* короткий рисунок мягким материалом, особенности компоновки фрагментов тела вдоль вертикали (сохранение равновесия).	ПЗ
12. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Со спины	*Цель:* пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* короткий рисунок мягким материалом, особенности компоновки фрагментов тела вдоль вертикали (сохранение равновесия).	ПЗ
13. Анатомическая фигура человека («Экорше», Ж.-А.Гудон)	*Цель:* Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека *Суть задания:* исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, выстраивание объемов вдоль вертикали (направления вектора силы тяжести) для создания равновесия системы, понятие контрапоста.	ПЗ

14. Гипсовая фигура («Дорифор», Поликлет или «Германик», неизвестный автор).	*Цель:* Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* строгое выстраивание изображаемых объемов вдоль направления вектора силы тяжести (вертикали) для воссоздания равновесия системы.	ПЗ
15. Фигура человека (модель / «Гермес»)	*Цель:* пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека *Суть задания:* выстраивание объемов вдоль вертикали (направления вектора силы тяжести) для воссоздания равновесия системы, контрапост фигуры	ПЗ
16. Драпировка.	*Цель:* законы формирования складок на объёмных формах, ритмические и пластические особенности драпировок *Суть задания:* исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа	ПЗ
17. Одетая фигура человека с опорой на одну ногу.	*Цель:* закрепление знаний и навыков в изображении фигуры человека и приобретение навыков выявления формы тела при помощи складок одежды (пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека) *Суть задания:* выстраивание объемов вдоль вертикали (направления вектора силы тяжести) для сохранения равновесия системы	ПЗ
18. Одетая полуфигура с руками (модель)	*Цель:* построение характерных образных пропорций модели, выразительность жеста, острота портретных особенностей головы *Суть задания:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа, принципиальное тональное решение.	ПЗ
19. Гипсовая фигура человека в движении («Дискобол»)	*Цель:* пространственно-анатомическая связь отдельных частей и целого объема в создании пластического образа *Суть задания:* особенности сдвига фрагментов тела относительно друг друга и вертикали, уход от первоначального равновесного состояния, новое равновесие	ПЗ
20. Обнаженная	*Цель:* передать ритм движения живой фигуры,	ПЗ

фигура человека в движении	*Суть задания:* каждая деталь должна быть сопряжена с общим, сквозным движением всей фигуры, передать характер модели.	
21. Одетая фигура человека в движении (модель)	*Цель:* передать ритм движения живой фигуры с помощью складок одежды. *Суть задания:* каждая деталь должна быть сопряжена с общим, сквозным движением всей фигуры, передать характер модели	ПЗ

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
1	1 Архитектурно пластическая композиция из геометрических тел (врезка).	5	1	3	1	ПЗ
2	2. Сложный натюрморт с капителью, гипсовым орнаментом/телом и тканью.	5	1	3	1	ПЗ
3	3. Череп (в одном ракурсе). Анатомическая голова («Экорше» Ж.А. Гудон).	5	1	3	1	ПЗ
4	4. Гипсовая античная голова.	5	1	3	1	ПЗ
5	5 Гипсовая итальянская голова.	6	1	3	2	ПЗ
6	6. Гипсовая голова с плечевым поясом («Аполлон Бельведерский»).	7,5	1,5	4	2	ПЗ
7	7. Голова с плечевым поясом (модель).	8,5	1	5	2,5	ПЗ
ИТОГО:		42	7,5	24	10,5	Просмотр
2 семестр						
8	8. Анатомический торс с головой («Экорше», Ж.-А.Гудон)	10	2,5	5	2,5	ПЗ

9	9. Конечности фигуры человека (модель). Кисти	10,5	2	6	2,5	ПЗ
10	10. Конечности фигуры человека (модель). Стопы	10,5	2	6	2,5	ПЗ
11	11. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Спереди	11	2	6	3	ПЗ
ИТОГО:		42	8,5	23	10,5	Просмотр
3 семестр						
12	12. Гипсовая фигура человека в движении («Дискобол»)	14	2	7	3	ПЗ
13	13. Обнаженная фигура человека в движении	14	2	7	3	ПЗ
14	14. Одетая фигура человека в движении (модель)	14	2,5	8	4,5	ПЗ
ИТОГО:		42	6,5	25	10,5	Просмотр
ВСЕГО:		**126**	**22,5**	**72**	**31,5**	**Экзамен**

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

	Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
1	1 Архитектурно пластическая композиция из геометрических тел (врезка).	1	*Цель:* изучение предметного мира, пространственной среды и основных форм объемно-пространственного рисования. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, исследование структуры объемов, составляющих натюрморт, тональное решение, прорисовка объемов.
2	2. Сложный натюрморт с капителью, гипсовым орнаментом/телом и тканью.	1	*Цель:* изучение предметного мира, пространственной среды и основных форм объемно-пространственного рисования *Суть задания:* расстановка объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа.
3	3. Череп (в одном ракурсе). Анатомическая голова («Экорше» Ж.А. Гудон).	1	*Цель:* формообразование, конструкция; пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, расстановка объемов и пластики их сочленений, принципиальное тональное решение.
4	4. Гипсовая античная голова.	1	*Цель:* анализ пластической формы головы, ее характерных особенностей (объем, поворот, положение оси головы и шеи по отношению друг к другу), пространственное расположение. *Суть задания:* изучить положение модели головы в пространстве, ее пропорции, ракурс поворота, пластическое решение за счет лепки формы по плоскостям, тональное решение. Подставка изображается
5	5 Гипсовая итальянская голова.	2	*Цель:* формообразование, конструкция, пластический и анатомический анализ. *Суть задания:* понятие «лицевого угла», исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, фрагменты головы.
6	6. Гипсовая голова с	2	*Цель:* формообразование, конструкция, пластический и анатомический анализ.

	плечевым поясом («Аполлон Бельведерский»).		*Суть задания:* контраст фактур, соподчинение больших и малых форм, несущей архитектуры и декора.
7	7. Голова с плечевым поясом (модель).	2,5	*Цель:* анализ анатомии головы человека, выявление конструкции, материальности. *Суть задания:* Построение, компоновка, выявление характерных особенностей (основные мышцы лица, форма головы).
8	8. Анатомический торс с головой («Экорше», Ж.-А.Гудон)	2,5	*Цель:* Пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, исследование структуры объемной формы и каждого из составляющих объемов в отдельности, принципиальное тональное решение.
9	9. Конечности фигуры человека (модель). Кисти	2,5	*Цель:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа. *Суть задания:* компоновка в листе, построение пропорций, принципиальное тональное решение.
10	10. Конечности фигуры человека (модель). Стопы	2,5	*Цель:* исследование взаиморасположения объемов в пространстве и изображение этой системы в двухмерной плоскости листа. *Суть задания:* исследование структуры объемной формы, принципиальное тональное решение
11	11. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Спереди	3	*Цель:* пластика, ритмическая и механическая зависимость частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека. *Суть задания:* короткий рисунок мягким материалом, особенности компоновки фрагментов тела вдоль вертикали (сохранение равновесия).
12	Гипсовая фигура человека в движении («Дискобол»)	3	*Цель:* пространственно-анатомическая связь отдельных частей и целого объема в создании пластического образа *Суть задания:* особенности сдвига фрагментов тела относительно друг друга и вертикали, уход от первоначального равновесного состояния, новое равновесие
13	Обнаженная фигура человека в движении	3	*Цель:* передать ритм движения живой фигуры, *Суть задания:* каждая деталь должна быть сопряжена с общим, сквозным движением всей фигуры, передать характер модели.

14	Одетая фигура человека в движении (модель)	4,5	*Цель:* передать ритм движения живой фигуры с помощью складок одежды. *Суть задания:* каждая деталь должна быть сопряжена с общим, сквозным движением всей фигуры, передать характер модели
	ИТОГО:	31,5	Экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Баммес, Г. Образ человека.- Спб.: Дитон, 2011
2. Баммес, Г. Изображение фигуры человека.- М.: Сварог и К, 1999
3. Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка.- М.: Эксмо, 2005
4. Ли, Н.Г. Голова человека. Основы учебного академического рисунка.- М.: Эксмо, 2009
5. Бриджмен, Д.Б. Человек как художественный образ.- М.: Эксмо, 2005
6. Могилевцев, В.А Основы рисунка.- Спб.: Артиндекс, 2007
7. Могилевцев, В.А. Наброски и учебный рисунок.- Спб.: 4арт, 2011
8. Фигура. Образцы для копирования., сост. Могилевцев, В.А.-Спб.:4арт, 2012
9. Танк, В. Анатомия животных для художников.- М.: АСТ, 2004
10. Bammes, G. Wirzeichnenden Menschen.- Berlin: Volk und Wissen: Volkseigenerverlag, 1989
11. Bammes, G. The artist`s guide to animal anatomy.- Mineola, New York: dover Publications, Ink., 2004

Дополнительная литература

1. Хейл, Р.Б. Рисунок. Уроки старых мастеров.- М.: Аст: Астрель, 2006
2. Кузин, В.С. Рисунок, наброски, зарисовки.- М.: Издательский центр Академия, 2004
3. Дюваль, М. Анатомия для художников.- М.: В.Шевчук, 2001
4. Рабинович, М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц.- М.: Высшая школа, 1978
5. Сидоров А. А. Рисунок старых русских мастеров
6. Бесчастнов Н. П. Сюжетная графика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Графика»

4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Необходимо четкое и ясное понимание задач и целей, поставленных преподавателем перед студентом.

Изучение постановки и выбор технических средств для его выполнения.

Анализ вариантов решения работы на примерах из методического фонда кафедры «Академического рисунка».

Выполнение набросков, коротких рисунков, зарисовок, аналогичным основным рисункам.

Дальнейшая коррекция ее и постадийное выполнение цветом и тоном.

Рекомендуется посещение студентом выставок и музеев для повышения уровня культуры студента и его профессиональных знаний.

Занятия проводятся при естественном освещении, так же допускается использование точечного искусственного источника освещения для постановки.

5 Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств определяет организацию и планирование результатов самостоятельной работы обучающихся и оценку качества освоения учебной дисциплины в целом. Фонд используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Таблица 4

№	Наименование оценочного средства	Характеристика	Представление оценочного средства в фонде
	Экзамен	Проверка знаний при завершении изучения дисциплины по овладению навыками академического рисунка	Перечень примерных практических заданий
	Просмотр практических работ	Средство контроля овладения навыками академического рисунка	Перечень примерных практических заданий

Таблица 5. Критерии оценки к экзамену

Оценка	Критерии
«отлично»	Обучающийся выполнил на высоком профессиональном уровне все практические задания семестра и самостоятельные работы, проявил креативность в работе над постановками или творческий подход к выполнению заданий
«хорошо»	Обучающийся выполнил на хорошем уровне все практические задания семестра и самостоятельные работы, проявил активность в работе над постановками
«удовлетворительно»	Обучающийся выполнил все практические задания семестра и самостоятельные работы, на удовлетворительном профессиональном уровне, не проявил активности в работе над постановками
«неудовлетворительно»	Обучающийся не выполнил практические задания семестра и самостоятельные работы, предоставил не полный состав практических работ и задани

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«17» марта 2024 г.

Рабочая программа

Академическая живопись

Программа профессиональной переподготовки

Иллюстрация

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Академическая живопись», составитель ст. преподаватель, Акилов И.В.,- М., 2024, - с. 20.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Академическая живопись» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация».

Составитель _____ ст. преподаватель, Акилов И.В**.**

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Акилов И.В., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 6
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 6
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 10
2.3 Организация самостоятельной работы..... 12
3 Список рекомендуемых источников …….. 14
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 14
4 Фонд оценочных средств ……. 15

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цель программы

Программа по академической живописи предусматривает изучает студентами живописи на основе великого реалистического искусства, с учетом специфики отделения. От студентов требуется скомпоновать натуру в размер холста, правильно построить форму в пространстве, с верной передачей пропорций, движения, пластического характера натуры. Основным объектом изучения и изображения является человек. Формой обучения живописи является этюд с натуры.

Вся система изучения живописи должна способствовать развитию образного мышления студента. При выполнении всех заданий необходимо развивать вкус и чувство декоративности, обращать внимание на понятие силуэта, ритма, цельности живописной среды, профессиональной культуры в трактовке пластики человека, его связи с пространством, объяснять значение орнамента и деталей, количества и качества цвета, продуманности тонального и цветового решения.

В повседневной педагогической работе необходима ориентация студентов на высшие достижения отечественной и мировой живописи. Настоящая программа определяет учебные постановки и дает возможность для обучения живописи и формирования видения будущих художников.

Дисциплина «Академическая живопись» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- 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).
- Владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, основами рисунка (К-5).
- 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-10).

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- теоретические основы теории цвета, воздушной перспективы, законов построения цветом светотени;
- принципы последовательности ведения работы над живописной работой.

Уметь:

- проводить предметный объемно-пространственный тональный, цветовой анализ;
- находить различные тоновые и цветовые решения в изображении натуры;
- свободно выражать свои идеи методами живописи.

Владеть:

- методами изучения натуры и ее изображения средствами живописи;
- навыками свободного владения различными свойствами и качествами живописных приемов и используемых материалов акварель, гуашь, темпера, акрил, белая и тонированная бумага, картон и т.д.).
-

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1 семестр – 14 недель			
1	Натюрморт из геометрических тел	1.1.Натюрморт на тонированной бумаге в 2 тона. В рамках данной темы формируются базовые знания и навыки построения композиции натюрморта в листе, знания по выбору формата работы, пропорциональным отношениям в листе, световоздушной перспективы а также прививаются начальные навыки организации рабочего места и приемов владения материалом. 1.2. Натюрморт на тонированной бумаге в 3 тона. Целью данных постановок являются формирование видения единой светотени и количественного соотношения их в листе, а также формирования системного и последовательного ведения работы.	ПЗ
2	Ахроматический натюрморт	В процессе работы происходит формирование видения взаимоотношений цвета по тепло - холодности и влияния цвета освещения на ахроматические цвета. В серии выполняемых краткосрочных эскизов необходимо отразить различные состояния освещения в натюрморте. В процессе анализа светотеневой моделировки формы в живописи необходимо научить студентов оценивать уровень освещенности и правильно изображать в работе разные виды освещения: а) освещение	ПЗ

		дневное; б) освещение теплое; в) освещение холодное.	
3	Однотоновые гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	Данное задание формирует такие понятия живописи как светлота и насыщенность. Студенты должны увидеть различные оттенки светлоты в предметах натюрморта. Данное задание является производным от гризайли, отличается тем, что вся постановка представляет собой однотоновую цветовую систему. Приемы формообразования и тонального объединения формы решаются на такой постановке более эффективно. Дневное боковое освещение формирует мягкую светотеневую моделировку предметов натюрморта. В работах изображается неглубокое пространство. Необходимо выполнить 3 натюрморта: натюрморт светлый, средний и темный.	ПЗ
4	Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	В данном задании отрабатывается система гармонизации композиции контрастных по цвету и тону цветов, ставится задача выявления ритма и пластики различных по цвету и форме предметов натюрморта. Гармонизации отрабатываются по цветовому тону, светлоте, насыщенности.	ПЗ
2 семестр – 14 недель			
5	Родственные цвета в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов с цветным боковым освещением	Задание ставит целью гармонизацию и передачу общего колорита натюрморта при боковом искусственном освещении, имеющем разную цветовую температуру. Изучаются разные параметры света: холодный, дневной, теплый (вечерний). Данное задание выполняется перед пленэрной практикой и формирует знания и умения по светотеневой моделировке формы в условиях естественного освещения.	ПЗ
6	Тематический	В рамках данного задания формируются	ПЗ

	натюрморт из бытовых предметов	навыки по организации неглубокого пространства. Распределяются планы: передний, средний, дальний, определяются характеристики их проработки. Ставятся задачи акцентов ритма, тона, формы. Отрабатывается позиция силуэта. Обращается внимание на различный характер освещения и влияние освещения на светотеневую моделировку формы. Выполняются 2 работы с разным характером освещения.	
7	Пространственный натюрморт в интерьере	Ставится задача организации глубокого пространства в формате картины. Формируются навыки по изображению световоздушной перспективы. Определяется характер проработанности предметов по планам, их цветовым отношениям. Ставится задача выявления образа и общего колорита натюрморта. Необходимо в рамках данной темы выполнить 2 постановки с разным освещением: боковым и контровым.	ПЗ
8	Декоративно-плоскостной натюрморт	В постановке ставится задача изображения неглубокого пространства с активными декоративными и пластическими формами. Средствами живописи необходимо отобразить образное состояние натюрморта через ритмы, пластику форм, орнаменты. Студентами самостоятельно определяется формат изображения (квадрат, горизонтальный или вертикальный прямоугольники), пропорция в формате, а также размер листа. Необходимо выполнить натюрморты с «плоским» пространством, натюрморт с активным выявлением фактуры и текстуры, натюрморт в технике коллажа и натюрморт декоративный с акцентом на орнаментально-пластические качества образной постановки.	ПЗ
3 семестр – 14 недель			
9	Голова на	Учебным заданием является изучение	ПЗ

	нейтральном фоне	головы человека. Задание должно быть простым и ясным по форме **и цвету** Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.	
10	Голова на теплом фоне	Учебным заданием является изучение головы человека. Определение цветовых отношений головы к фону, в условиях теплой гаммы. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.	ПЗ
11	Голова на холодном фоне	Учебным заданием является изучение головы человека. : Объясняется практическое значение закона дополнительных цветов, необходимость видеть теплые оттенки в холодной гамме Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.	ПЗ
12	Голова на светлом фоне	Цель задания - решение силуэта головы, что важно для задач МДЖ, желательно писать ограниченной палитрой в технике темперы. Учебным заданием является изучение головы человека. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна	ПЗ

		помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.	

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
1	Натюрморт из геометрических тел	6	1,5	2	2,5	Просмотр
2	Ахроматический натюрморт	12	1,5	8	2,5	Просмотр
3	Однотоновые гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	12	1,5	8	2,5	Просмотр
4	Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	12	2	7	3	Просмотр
Итого:		42	6,5	25	10,5	Просмотр
2 семестр						
5	Родственные цвета в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов с цветным боковым освещением	6	1,5	2	2,5	Просмотр

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
6	Тематический натюрморт из бытовых предметов	12	1,5	8	2,5	Просмотр
7	Пространственный натюрморт в интерьере	12	1,5	8	2,5	Просмотр
8	Декоративно-плоскостной натюрморт	12	2	7	3	Просмотр
Итого:		42	6,5	25	10,5	Просмотр
3 семестр						
9	Голова на нейтральном фоне	6	1,5	2	2,5	Просмотр
10	Голова на теплом фоне	12	1,5	8	2,5	Просмотр
11	Голова на холодном фоне	12	1,5	8	2,5	Просмотр
12	Голова на светлом фоне	12	2	7	3	Просмотр
Итого:		42	6,5	25	10,5	
Всего		126	19,5	75	31,5	Экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Кол. часов сам. работы	Задание
Натюрморт из геометрических тел	2,5	1.1.Натюрморт на тонированной бумаге в 2 тона. В рамках данной темы формируются базовые знания и навыки построения композиции натюрморта в листе, знания по выбору формата работы, пропорциональным отношениям в листе, световоздушной перспективы а также прививаются начальные навыки организации рабочего места и приемов владения материалом. 1.2. Натюрморт на тонированной бумаге в 3 тона. Целью данных постановок являются формирование видения единой светотени и количественного соотношения их в листе, а также формирования системного и последовательного ведения работы.
Ахроматический натюрморт	2,5	В процессе работы происходит формирование видения взаимоотношений цвета по тепло - холодности и влияния цвета освещения на ахроматические цвета. В серии выполняемых краткосрочных эскизов необходимо отразить различные состояния освещения в натюрморте. В процессе анализа светотеневой моделировки формы в живописи необходимо научить студентов оценивать уровень освещенности и правильно изображать в работе разные виды освещения: а) освещение дневное; б) освещение теплое; в) освещение холодное.
Однотоновые гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	2,5	Данное задание формирует такие понятия живописи как светлота и насыщенность. Студенты должны увидеть различные оттенки светлоты в предметах натюрморта. Данное задание является производным от гризайли, отличается тем, что вся постановка представляет собой однотоновую цветовую систему. Приемы формообразования и тонального объединения формы решаются на такой постановке более эффективно. Дневное боковое освещение формирует мягкую светотеневую моделировку предметов натюрморта. В работах изображается неглубокое пространство. Необходимо выполнить 3 натюрморта: натюрморт светлый, средний и темный.
Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых	3	В данном задании отрабатывается система гармонизации композиции контрастных по цвету и тону цветов, ставится задача выявления ритма и пластики различных по цвету и форме предметов натюрморта. Гармонизации отрабатываются по цветовому тону, светлоте, насыщенности.

предметов		
Родственные цвета в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов с цветным боковым освещением	2,5	Задание ставит целью гармонизацию и передачу общего колорита натюрморта при боковом искусственном освещении, имеющем разную цветовую температуру. Изучаются разные параметры света: холодный, дневной, теплый (вечерний). Данное задание выполняется перед пленэрной практикой и формирует знания и умения по светотеневой моделировке формы в условиях естественного освещения.
Тематический натюрморт из бытовых предметов	2,5	В рамках данного задания формируются навыки по организации неглубокого пространства. Распределяются планы: передний, средний, дальний, определяются характеристики их проработки. Ставятся задачи акцентов ритма, тона, формы. Отрабатывается позиция силуэта. Обращается внимание на различный характер освещения и влияние освещения на светотеневую моделировку формы. Выполняются 2 работы с разным характером освещения.
Пространственный натюрморт в интерьере	2,5	Ставится задача организации глубокого пространства в формате картины. Формируются навыки по изображению световоздушной перспективы. Определяется характер проработанности предметов по планам, их цветовым отношениям. Ставится задача выявления образа и общего колорита натюрморта. Необходимо в рамках данной темы выполнить 2 постановки с разным освещением: боковым и контровым.
Декоративно-плоскостной натюрморт	3	В постановке ставится задача изображения неглубокого пространства с активными декоративными и пластическими формами. Средствами живописи необходимо отобразить образное состояние натюрморта через ритмы, пластику форм, орнаменты. Студентами самостоятельно определяется формат изображения (квадрат, горизонтальный или вертикальный прямоугольники), пропорция в формате, а также размер листа. Необходимо выполнить натюрморты с «плоским» пространством, натюрморт с активным выявлением фактуры и текстуры, натюрморт в технике коллажа и натюрморт декоративный с акцентом на орнаментально-пластические качества образной постановки.
Голова на нейтральном фоне	2,5	Учебным заданием является изучение головы человека. Задание должно быть простым и ясным по форме **и цвету** Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.
Голова на теплом фоне	2,5	Учебным заданием является изучение головы человека. Определение цветовых отношений головы к фону, в условиях теплой гаммы. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно

		воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.
Голова на холодном фоне	2,5	Учебным заданием является изучение головы человека. : Объясняется практическое значение закона дополнительных цветов, необходимость видеть теплые оттенки в холодной гамме Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.
Голова на светлом фоне	3	Цель задания - решение силуэта головы, что важно для задач МДЖ, желательно писать ограниченной палитрой в технике темперы. Учебным заданием является изучение головы человека. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.
ИТОГО	31,5	Экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

а) 1. Альберти Л.Б., Десять книг о зодчестве в 2т.М; изд.Всесоюзной Академии архитектуры Т.1, 1935.392, с.Т.2,1937. 794с.

2. Бергер Э. История развития техники масляной живописи/ Авт.вступ. статьи А.Н.Лужецкая М. изд-во Академии художеств СССР, 1961г., 511с.

3. Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: В 3т. ;. Искусство, 1956 т.1.634 с. т2 891с. т. 3. 827 с.

4. Виннер А.В. Фресковая и темперная живопись. М; Л.; Искусство. 1948. 192 с.

5. Виннер А.В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи: стенная, плафонная и декоративная живопись. М., Искусство, 1953. 756 с.

6. Витрувий Марк Полион. Десять книг об архитектуре. М., Издательство Всесюзной Академии архитектуры, 1936. 331 с.

7. Девятов М.М. Сохранность произведений масляной живописи на холсте как результат зависимости между техническими приемами работы художника и особенностями состава грунтов: Диссертация кандидата искусствоведения. Л. 1967. 131 с.

8. Дринберг С.А., Ицко Э.Ф. Растворители для лакокрасочных материалов: Справочное пособие. Л. : Химия, 1980, 160 с.

9. Киплик Д.И. Техника живописи искусств 1950, 33 ½ печ.л.

10. Комаров А.А. Технология материалов стенописи. М., Изобразительное искусство 1989, 235 с.
11. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. Академия художеств СССР. М., Советский художник, 1965, 192с.
12. Филатов В.В. русская станковая темперная живопись : Техника реставрации. М., Искусство, 1961, 222 с.
13. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И. Секреты живописи старых мастеров. М., Изобразительное искусство, 1989, 318 с.
14.Ченнини Ченпино. Книга об искусстве или Трактат о живописи. М., Изогиз, 1933. 139 с.
15. Хокки Давид. Секреты старых картин «Secrets Knoleds by David Hockney. Thames a Hudson», 2001
16. Алюрви Ю.В. Техника живописи. М, Арт-Апюрви. 2010, 218 с.
1.

4.Фонд оценочных средств

Практические задания (ПЗ)

Задание 1. Натюрморт из геометрических тел

1.1.Натюрморт на тонированной бумаге в 2 тона

Инструменты и материалы: Уголь, мел, тонированная бумага формата А-3.

1.2. Натюрморт на тонированной бумаге в 3 тона

Инструменты и материалы: Уголь, мел, тонированная бумага формата А-3

Пример задания.



Задание 2. Ахроматический натюрморт

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Пример задания.



Задание 3. Однотоновые гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Пример задания.



Задание 4. Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Пример задания.



Задание 5. Родственные цвета в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов с цветным боковым освещением

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Пример задания.



Задание 6. Тематический натюрморт из бытовых предметов

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Пример задания.



Задание 7. Пространственный натюрморт в интерьере

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага формата А-2.

Пример задания.



Задание 8. Декоративно-плоскостной натюрморт

Инструменты и материалы: Гуашевые краски, бумага произвольного формата, различные по фактуре материалы, клей, ножницы.

Пример задания.



Примеры работ слушателей





Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____Л.В. Желондиевская
«27» марта 2024 г.

Рабочая программа

Теория цвета

Программа профессиональной переподготовки

Иллюстрация

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Теория цвета», составитель профессор, к.н., Желондиевская Л.В.,- М., 2024, - с. 20.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Теория цвета» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация».

Составитель _____ Кандидат педагогических наук,
профессор, Желондиевская Л.В.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Желондиевская Л.В., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 4
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 4
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 9
2.3 Организация самостоятельной работы..... 10
3 Список рекомендуемых источников …….. 15
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 15
3.2 Периодические издания …… 15
3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 15
4 Фонд оценочных средств ……. 16

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- природу физики и химии цвета;
- закономерности аддитивного и субтрактивного синтеза цветов;
- строение глаза человека и физиологию цветового зрения;
- теорию цветовой гармонии;
- психологию и физиологию воздействия цвета на человека, а также психологические, физиологические, символические характеристики цветов первого, второго порядка (по цветовому кругу Гете).

Уметь:

- анализировать характер цветосочетаний по производимому впечатлению и выявлять их качества;
- составлять и выявлять основные феноменологические закономерности цветовосприятия цветовых гармонизаций;
- соотносить цвет с его с психологическими физиологическими, символическими формами проявления.

Владеть:

- грамотного проектирования цветовых моделей;
- соотнесения цвета и системы его выражения, применительно к объекту дизайна;
- проектирования феноменологических форм выражения в объекте дизайна средствами цветовых гармонизаций.

Изучение дисциплины способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, основами рисунка (К-5).
- 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-10).

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4

1	Ахроматические системы гармонизаций.	1.1.Морфологические характеристики цвета. Параметры цвета. Световой луч, разложенный Ньютоном. Физические характеристики цвета: длина волны, интенсивность, спектральная чистота. Физика цвета. Волновая природа цвета. 1.2.Общие понятия об ощущениях. Виды ощущений. Зрительные ощущения. 1.3.Строение глаза. Строение глаза: глазные мышцы, хрусталик, зрачок, сетчатка. Функции глаза: аккомодация, конвергенция, саккадические движения глаз, характеристики колбочек и палочек в процессе визуального восприятия. Пороги зрительного ощущения. 1.4.Ахроматические цвета. Ахроматическая шкала. Понятие «средний серый». Группировки ахроматических цветов по глубине пространства, по эмоциональной выразительности. 1.7.Системы ахроматических гармонизаций. Нюансные гармонизации цветов (светлый, средний, темный), контрастные гармонизации цветов («ворона на снегу», «фонарь в ночи»).	ПЗ Тест Реферат
2	Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов.	2.1. Психологические характеристики цвета: цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета. 2.2.Цветоощущение. Цвет – продукт деятельности зрительной системы. Субъективность цветовосприятия. Типы смешения цветов. Аддитивное смешение или слагательное. Трехкомпонентная теория цветового зрения. Три главные цвета для аддитивного смешения: красный, синий, зеленый. Вычитательное или субтрактивное смешение цветов. Главные цвета при субтрактивном смешении: красный, синий, желтый. 2.3. Двенадцатичастный цветовой круг. Цветовой круг (7 цветов) и цветовая	ПЗ Тест Реферат

		последовательность Ньютона. Естественный цветовой круг Гете. Основные цвета. Цвета второго порядка. Цвета третьего порядка. Систематизация. Контрастные пары. Системы гармонизаций, выявленные закономерности.	
3	Однотоновые и родственные системы гармонизаций цветов.	3.1.Однотоновые гармонизации. В гармонизации участвует один цветовой тон и бесконечное число его светлотных оттенков, могут быть изменения по насыщенности. Применение в дизайне однотоновой гармонизации. 3.2.Гармонизации родственных цветов. Цвета, расположенные в цветовом круге, недалеко друг от друга и несущие признаки одного главного цвета, называются родственными. Изменения в таких гармонизациях могут быть по светлоте и насыщенности. Применение в дизайне данной гармонизации.	ПЗ Тест Реферат
4	Родственно-контрастные системы гармонизаций.	4.1.Гармонизации родственно – контрастных цветов. Самая большая группа гармонизаций. Система сочетаний цветов находится следующим образом: определяется пара родственных цветов, расположенных на равном удалении от главного цвета, соединяется хордой. От полученной хорды, откладывается прямой угол, расположенный на его вершине цвет замыкает систему гармонизации. Аналогично строится система по прямоугольнику. Также в этой группе проектируются системы гармонизаций по квадрату, равностороннему треугольнику.	ПЗ Тест Реферат
5	Система гармонизаций контрастных цветов.	5.1.Гармонизация контрастных цветов. Контрастные или дополнительные цвета максимально помогают выразить хроматический цвет друг-друга при минимальном изменении по светлоте и насыщенности, то есть, находящиеся в равных условиях. Важным аспектом в	ПЗ Тест Реферат

		данной гармонизации является площадь занимаемых цветовых пятен. Применение данной гармонизации в рекламе. 5.2.Симультанный контраст. Оптический эффект зрительной системы, основанный на восприятии прилегающих к контрастным парам цветов.Из любой пары дополнительных цветов можно составить следующую гармонизацию: взять спектральный цвет и включить в гармонизацию не противолежащий цвет, а находящиеся рядом справа и слева в цветовом круге цвета. В таком случае, в гармонизации эти цвета работают максимально активно.	
6	Теория цвета	6.1. Основные закономерности цветовосприятия. Выраженность каждого цвета меняется и зависит от системы гармонизации и от законов восприятия. Оптическое изменение характеристики светлота, и система гармонизации. Оптическое изменение характеристики насыщенность и система гармонизации. Изменение хроматического контраста и система гармонизации. Понятие колорит. Понятие общий тон. 6.2.Теории цветовой выразительности. Рассматриваются главные цвета, применительно к системам гармонизаций максимально выявляющим хроматическую составляющую и не выгодные для гармонизаций сочетания. 6.3.Синестезия. Взаимодействие ощущений. Сенсибилизация. Слияние различных ощущений – синестезия. Виды субъективных характеристик изобразительного искусства, связанных с различного рода ассоциациями (легкий мазок, цветовой шум, живой набросок). 6.4.Феноменологические характеристики цвета	ПЗ Тест Реферат

		Рассматриваются группы цветов, связанные с различными ощущениями: тепловыми, весовыми, звуковыми и т.д. Холодные и теплые цвета. Близкие – далекие; Легкие – тяжелые; Большие – маленькие; Тихие – громкие; Активные – пассивные; Сладкие, горькие, кислые. Рассматриваются эмоциональные ассоциации: позитивные, негативные, нейтральные и группы цветов, пластика формы применительно к ассоциациям. Также выявляются закономерности более четкой психологической зависимости цветовосприятия (чистота и яркость цвета). Рассматриваются субъективные аспекты восприятия, зависимые от этнической группы, культурных традиций региона, возраста, пола и т.д. 6.6.Символические и психологические характеристики цветов. Лекционный блок, рассматривающий цвет как символ в семантике, геральдике, искусстве, литературе. Отдельно рассматриваются психологические характеристики цветов, возрастные особенности восприятия цвета. В силу дуальности восприятия любого явления, цвет, как ярко выраженная эмоциональная система, - дуален. Поэтому разделяются позитивные и негативные характеристики каждого цвета. Особо подробно рассматриваются цвета первого порядка: красный, желтый, синий, зеленый и ахроматичекие цвета: белый и черный. Производные от главных, цвета рассматриваются ситуативно. Так, к примеру, фиолетовый цвет считается сложным для восприятия и неоднозначно работающим в дизайне, поэтому он рассматривается подробно.	

		Так же, более внимательно, обсуждаются цвета: розовый, коричневый, серый, голубой. 6.7. Цвет в дизайне. Выводы. Полученные знания в области цвета систематизируются. Применительно к цвету, рассматриваются разные виды носителей. Зависимость цвета от различного освещения, характера расположения и удаления от зрителя. Качество цвета и полиграфия. Практические цветовые координатные системы.	

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ахроматические системы гармонизаций.	4	2	1	1	Т, ПЗ
2	Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов.	4	2	1	1	Т, ПЗ
3	Однотоновые и родственные системы гармонизаций цветов.	4	2	1	1	Т, ПЗ
4	Родственно-контрастные системы гармонизаций.	4	2	1	1	Т, ПЗ
5	Система гармонизаций контрастных цветов.	6	3	2	1	Т, ПЗ

6	Теория цвета	6	2	2	2	Т, ПЗ
	Итого:	**28**	**13**	**8**	**7**	**зачет**

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Ахроматические системы гармонизаций.	1	1.1.Морфологические характеристики цвета. Параметры цвета. Световой луч, разложенный Ньютоном. Физические характеристики цвета: длина волны, интенсивность, спектральная чистота. Физика цвета. Волновая природа цвета. 1.2.Общие понятия об ощущениях. Виды ощущений. Зрительные ощущения. 1.3.Строение глаза. Строение глаза: глазные мышцы, хрусталик, зрачок, сетчатка. Функции глаза: аккомодация, конвергенция, саккадические движения глаз, характеристики колбочек и палочек в процессе визуального восприятия. Пороги зрительного ощущения. 1.4.Ахроматические цвета. Ахроматическая шкала. Понятие «средний серый». Группировки ахроматических цветов по глубине пространства, по эмоциональной выразительности.

		1.7.Системы ахроматических гармонизаций. Нюансные гармонизации цветов (светлый, средний, темный), контрастные гармонизации цветов («ворона на снегу», «фонарь в ночи»).
Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов.	1	2.1. Психологические характеристики цвета: цветовой тон, светлота, относительная яркость, насыщенность, чистота цвета. 2.2.Цветоощущение. Цвет – продукт деятельности зрительной системы. Субъективность цветовосприятия. Типы смешения цветов. Аддитивное смешение или слагательное. Трехкомпонентная теория цветового зрения. Три главные цвета для аддитивного смешения: красный, синий, зеленый. Вычитательное или субтрактивное смешение цветов. Главные цвета при субтрактивном смешении: красный, синий, желтый. 2.3. Двенадцатичастный цветовой круг. Цветовой круг (7 цветов) и цветовая последовательность Ньютона. Естественный цветовой круг Гете. Основные цвета. Цвета второго порядка. Цвета третьего порядка. Систематизация. Контрастные пары. Системы гармонизаций, выявленные закономерности.
Однотоновые и родственные системы гармонизаций цветов.	1	3.1.Однотоновые гармонизации. В гармонизации участвует один цветовой тон и бесконечное число его светлотных оттенков, могут быть изменения по насыщенности. Применение в дизайне однотоновой гармонизации. 3.2.Гармонизации родственных цветов. Цвета, расположенные в цветовом круге, недалеко друг от

		друга и несущие признаки одного главного цвета, называются родственными. Изменения в таких гармонизациях могут быть по светлоте и насыщенности. Применение в дизайне данной гармонизации.
Родственно-контрастные системы гармонизаций.	1	4.1.Гармонизации родственно – контрастных цветов. Самая большая группа гармонизаций. Система сочетаний цветов находится следующим образом: определяется пара родственных цветов, расположенных на равном удалении от главного цвета, соединяется хордой. От полученной хорды, откладывается прямой угол, расположенный на его вершине цвет замыкает систему гармонизации. Аналогично строится система по прямоугольнику. Также в этой группе проектируются системы гармонизаций по квадрату, равностороннему треугольнику.
Система гармонизаций контрастных цветов.	1	5.1.Гармонизация контрастных цветов. Контрастные или дополнительные цвета максимально помогают выразить хроматический цвет друг-друга при минимальном изменении по светлоте и насыщенности, то есть, находящиеся в равных условиях. Важным аспектом в данной гармонизации является площадь занимаемых цветовых пятен. Применение данной гармонизации в рекламе. 5.2.Симультанный контраст. Оптический эффект зрительной системы, основанный на восприятии прилегающих к контрастным парам цветов.Из

		любой пары дополнительных цветов можно составить следующую гармонизацию: взять спектральный цвет и включить в гармонизацию не противолежащий цвет, а находящиеся рядом справа и слева в цветовом круге цвета. В таком случае, в гармонизации эти цвета работают максимально активно.
Теория цвета	2	6.1. Основные закономерности цветовосприятия. Выраженность каждого цвета меняется и зависит от системы гармонизации и от законов восприятия. Оптическое изменение характеристики светлота, и система гармонизации. Оптическое изменение характеристики насыщенность и система гармонизации. Изменение хроматического контраста и система гармонизации. Понятие колорит. Понятие общий тон. 6.2.Теории цветовой выразительности. Рассматриваются главные цвета, применительно к системам гармонизаций максимально выявляющим хроматическую составляющую и не выгодные для гармонизаций сочетания. 6.3.Синестезия. Взаимодействие ощущений. Сенсибилизация. Слияние различных ощущений – синестезия. Виды субъективных характеристик изобразительного искусства, связанных с различного рода ассоциациями (легкий мазок, цветовой шум, живой набросок). 6.4.Феноменологические характеристики цвета Рассматриваются группы цветов, связанные с различными ощущениями: тепловыми,

		весовыми, звуковыми и т.д. Холодные и теплые цвета. Близкие – далекие; Легкие – тяжелые; Большие – маленькие; Тихие – громкие; Активные – пассивные; Сладкие, горькие, кислые. Рассматриваются эмоциональные ассоциации: позитивные, негативные, нейтральные и группы цветов, пластика формы применительно к ассоциациям. Также выявляются закономерности более четкой психологической зависимости цветовосприятия (чистота и яркость цвета). Рассматриваются субъективные аспекты восприятия, зависимые от этнической группы, культурных традиций региона, возраста, пола и т.д. 6.6.Символические и психологические характеристики цветов. Лекционный блок, рассматривающий цвет как символ в семантике, геральдике, искусстве, литературе. Отдельно рассматриваются психологические характеристики цветов, возрастные особенности восприятия цвета. В силу дуальности восприятия любого явления, цвет, как ярко выраженная эмоциональная система, - дуален. Поэтому разделяются позитивные и негативные характеристики каждого цвета. Особо подробно рассматриваются цвета первого порядка: красный, желтый, синий, зеленый и ахроматичекие цвета: белый и черный. Производные от главных, цвета рассматриваются

		ситуативно. Так, к примеру, фиолетовый цвет считается сложным для восприятия и неоднозначно работающим в дизайне, поэтому он рассматривается подробно. Так же, более внимательно, обсуждаются цвета: розовый, коричневый, серый, голубой. 6.7. Цвет в дизайне. Выводы. Полученные знания в области цвета систематизируются. Применительно к цвету, рассматриваются разные виды носителей. Зависимость цвета от различного освещения, характера расположения и удаления от зрителя. Качество цвета и полиграфия. Практические цветовые координатные системы.
ИТОГО:	7	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Осмоловская О.В., Мусатов А.А. Рисунок по представлению. Учеб.пособие.. - М.: 2012 — 346 с. – 6 шт.
2. Пропедевтика. Учебное пособие /под общей редакцией О.Е. Железняк. – Иркутск: издательство ИРНИТУ, 2015 – 158 с.: ил. – 30 шт.
3. Брызгов Н.В., Воронежцев С.В., Логинов В.Б. творческая лаборатория дизайна. Проектная графика. Учебное пособие. М.: Издательство В. Шевчук – 2010, с. 192 – 25 шт.

Дополнительная литература

1. Рисунок в Московской архитектурной школе... : Уч.пос. / З.В. Жилкина - М.:КУРС:НИЦ ИНФРА-М,2016-112с. – 5 шт.
2. Стоун Т.П., Адамс С., Мориока Н. Дизайн цвета. Практикум. Практическое руководство по применению цвета в графическом дизайне. М.: РИП-холдинг – 2006, с. 240 – 1 шт.
3. Дрю Д.Т., Мейер С.А. Управление цветом в упаковке. Подробный справочник графического дизайнера. М.: РИП-холдинг. – 2009, с. 222 - 1 шт.

3.2 Периодические издания

1. www.ergonomics.org Журнал «Ergonomics», Издательство Proquest Academic Research. Великобритания,

2. «Проект Россия» (http://prorus.net/),

3.3 Ресурсы сети Интернет

1. http://www.designboom.com
2. Официальный сайт Министерства Культуры Российской Федерации http://mkrf.ru
3. Museum of Modern Art (Moma), официальный сайт http://www.moma.orgi
4. Museum fuer Moderne Kunst, официальный сайт http://www.mumok.at
5. Musee d'Orsay, официальный сайт http://www.musee-orsay.fr
6. Вашингтонская галерея, официальный сайт http://www.nga.gov
7. Галерея Тейт, официальный сайт http://www.tate.org.uk
8. Галерея Барбикян, официальный сайт http://www.barbican.org.uk
9. Музей Метраполитан, официальный сайт http://www.metmuseum.org
10. Виртуальный гид по Государственному Русскому музею http://rmtour.ru/rus
11. Информационный портал Артинфо http://www.artinfo.com

4.Фонд оценочных средств

Пример тестового задания

1.Какой цвет является хроматическим?

1.белый;
2.серый;
3.красный;
4.черный;
5.светло серый.

2. При аддитивном смешении цветовых потоков двух взаимодополнительных цветов получается цвет:

1.белый;
2.серый;
3.коричневый;
4.светлый;
5.темный.

3. Симультанный контраст цветов иначе называется:

1.одновременный;
2.параллельный;
3.смещенный;
4.сложный;
5.«цветовая вилка».

4. Переход одного вида ощущений в другой и получение на основе такого слияния ощущений нового оригинального ощущения называется:

1.аккомодацией;
2.синестезией;
3.регуляцией;
4.взаимодополнением;
5.доминантностью.

5. Явление цветового контраста заключается в том, что любой цвет на фоне более светлых цветов:
1.темнеет;
2.светлеет;
3.остается прежним;
4.меняет насыщенность;
5.меняет яркость.
6. Степенью отличия данного цвета от черного, измеряемой числом порогов, называется характеристика:
1. темнота;
2. светлота;
3. чистота;
4. насыщенность;
5. яркость.
7. Цвета называются взаимодополнительными, если при их смешении получается цвет:
1.хроматический
2.нехроматический;
3.ахроматический;
4.темный;
5.светлый.
8. Какие цвета являются главными при аддитивном смешении цветов?
1.красный, синий, желтый;
2.зеленый, красный, желтый;
3.красный, синий, зеленый;
4.красный, зеленый, коричневый;
5.синий, желтый, пурпурный.
9. В каких системах цветовых гармонизаций отсутствуют дополнительные цвета?
1.гармонизациях родственных цветов;
2.гармонизациях родственно – контрастных цветов;
3.гармонизациях контрастных цветов;
4.однотоновых гармонизациях;
5.симультанном контрасте.
10. Усиление хроматического контраста происходит при условии:
1.близости светлоты контрастирующих цветов;
2.контраста светлоты;
3.контраста насыщенности;
4.ахроматического контраста;
5.однотонового контраста.
Один вопрос оценивается: правильный ответ - 1 балл; неполный ответ – 0,5 балла; неправильный ответ – 0 баллов. Аттестация теста - от 6 баллов; Максимальная сумма баллов – 10.

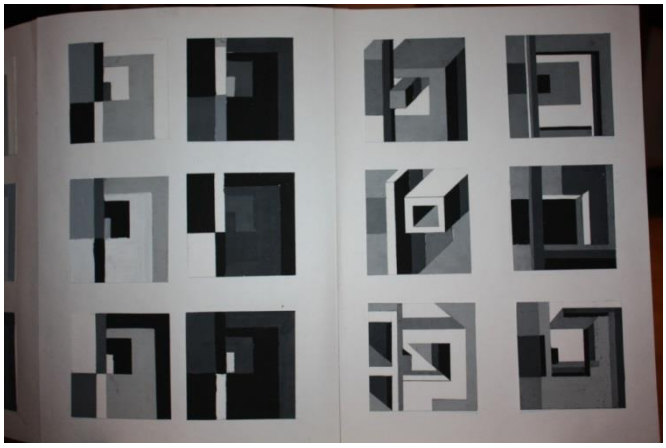
Темы докладов и рефератов

1. Цветовые модели;
2. Цвет в рекламной графике;
3. Цвет и форма;
4. Симультанный контраст;
5. Шрифт и цвет;
6. Синестезия;
7. Методы проектирования цветовых моделей;
8. Феноменологические характеристики цвета;
9. Символика цвета;
10. Цвет и бренд;
11. Теории цветовой выразительности цветов.

Практические задания (ПЗ)

Примеры практических работ

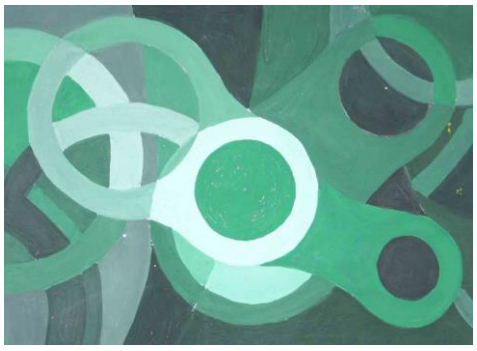
Практическая работа №1 Ахроматические системы гармонизаций



Практическая работа № 2 Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов



Практическая работа №3 Гармонизации однотоновых и родственных цветов



Практическая работа №4 Гармонизации родственно-контрастных цветов



Практическая работа №5 Гармонизации контрастных цветов



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«__» марта 2024 г.

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Программа профессиональной переподготовки

Иллюстрация

Москва, 2024

Рабочая программа итоговой аттестации, составитель профессор, к.п.н. Аккуратова Е.С.,- М., 2024, - с. 23.

Рабочая программа итоговой аттестации предназначена для регламентированного проведения итоговой аттестации по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация

Составитель _____ Профессор, к.п.н. Аккуратова Е.С.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Аккуратова Е.С., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

Введение		4
1	Цель и задачи итоговой аттестации	4
2	Вид итоговой аттестации	4
3	Результаты освоения дополнительной профессиональной программы	5
4	Общие требования к выпускной аттестационной работе	7
4.1	Структура АР	7
4.1.1	Пояснительная записка	7
4.1.2	Демонстрационный материал дипломного проекта	9
4.2	Рецензирование выпускной аттестационной работы	9
4.3	Руководство и консультирование	10
4.4	Зацита выпускной аттестационной работы	10
5	Фонд оценочныйх средств итоговой аттестации	12
6	Материально-техническое и программное обеспечение итоговой аттестации	13
Приложение 1		14
Приложение 2		15

Введение

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Иллюстрация» завершает обучение и позволяет оценить степень сформированности всех компетенций слушателя.

1 Цель и задачи итоговой аттестации

Итоговая аттестация направлена на оценку компетенций слушателя, прошедшего курс обучения.

Задачи:

Проверка понимания слушателем специфики работы в сфере иллюстрации.

Проверка способности слушателя выполнять на практике задачи

2 Вид итоговой аттестации

Итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной аттестационной работы.

Государственный экзамен не предусмотрен и не проводится.

3 Результаты освоения дополнительной профессиональной программы

Табл. 1 - Описание 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
		Способностью с научной точки зрения оценивать авторскую идею, как свою, так и другого автора, формулировать устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания с использованием профессиональной терминологии.(К-4).	Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей
		Владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, основами рисунка (К-5).	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
		Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании макета будущего произведения печатной продукции или книги (К-6).	Приобретение новых профессиональных компетенций слушателей
		Способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мирового и отечественного изобразительного искусства, литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта, различать художественные особенности стилевых течений. (К-7).	Приобретение новых профессиональных компетенций слушателей
		Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, используемых в творческом процессе художника-графика. (К-8).	Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей
		Способностью использовать приобретенные знания для популяризации станковой графики, искусства книги, уникальной и печатной графики, эстампа и других видов художественного творчества - проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции (К-8).	Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей
		Способностью обосновать свои предложения при разработке идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению задачи (К-9).	Приобретение новых 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-10).	Приобретение новых профессиональных компетенций слушателей

№ п\п	Ссылка на профессиональный стандарт, квалификационные требования, ФГОС, иные нормативные акты	Содержание компетенции	Совершенствование имеющихся/ приобретение новых профессиональных компетенций слушателей
		Способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования, делать и формулировать выводы (К-11).	Приобретение новых 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-12)	Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей

4 Общие требования к выпускной аттестационной работе

4.1 Структура ИАР

Итоговая аттестационная работа состоит из теоретической части (пояснительной записки) и демонстрационного материала.

4.2 Пояснительная записка

Пояснительная записка - важное дополнение к графической части проекта. В пояснительной записке дипломант формулирует и объясняет аспекты, разработанные в проекте. Часто пояснительная записка служит основой для публичной защиты дипломанта. Пояснительная записка к дипломному проекту является аналогом пояснительной записки к проектной документации, но имеет более свободную форму и особенную структуру.

Требования к объему и структуре пояснительной записки:

Рекомендуемый объем текстовой части пояснительной записки должен составлять 5-10 страниц (формата А4).

Структура пояснительной записки содержит следующие обязательные элементы:

– титульный лист;
– оглавление;
– введение;
– основная часть;
– заключение;
– список литературы;
– приложения;
– состав дипломного проекта.

Требования к основным элементам структуры Пояснительной записки:

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки и оформляется в соответствии с приложением 1.

Оглавление должно содержать в себе перечень структурных элементов дипломного проекта с указанием номеров тех страниц, на которых начинаются структурные элементы

Введение характеризует актуальность темы. Дается краткий анализ ситуации, определяются цели и задачи дипломной работы.

Цель проектирования – планируемый результат проектной работы.

Задачи проектирования вытекают из конкретной цели.

Основная часть может состоят из нескольких разделов, в которых описывается суть проекта.

Обязательной частью пояснительной записки является раздел с **описанием состава проекта.**

Заключение раскрывает значимость проектной работы для теории и практики. В заключении делаются выводы, характеризующие итоги проделанной работы. Могут быть даны рекомендации по внедрению и развитию результатов проектирования.

Список литературы. Библиографические описания документов в списке литературы оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008.

В списке могут быть представлены разнообразные виды изданий: официальные, нормативные, справочные, учебные, научные, производственно-практические.

Приложения призваны дополнить и облегчить восприятие содержания пояснительной записки. Приложения включают в себя: фотографии, таблицы, концептуальные и функциональные схемы и другие вспомогательные материалы.

Приложения в пояснительной записке размещают в конце альбома. Приложения должны согласоваться с текстом, иметь нумерационные и тематические заголовки. Нумерация страниц в приложении — общая с основным текстом. В основной части текста должны быть ссылки на приложения.

Приложения к Итоговой Аттестационной работе оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложения определяется студентом самостоятельно. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

Состав Итоговой Аттестационной работы включает в себя графические материалы, входящие в состав итогового проекта для защиты. В состав проекта должны входить:

Графическая подача;

Макет.

Оформление пояснительной записки.

Пояснительная записка оформляется в виде альбома формата А3. Текст записки подготавливается на компьютере с помощью текстового редактора и располагается на листах с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию и располагается в формате А3 в две колонки. Основной цвет шрифта – черный.

Поля страницы для пояснительной записки должны иметь следующие размеры: левое – 35 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.

Текст пояснительной записки печатается через полтора интервала, размер шрифта 14 (для сносок 12).

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,5 см.

Перенос слов с одной строки на другую производится автоматически.

Наименования всех структурных элементов пояснительной записки (за исключением приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится.

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация

страниц – автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы учитываются как одна страница.

4.3 Демонстрационный материал Итоговой Аттестационной работы

Демонстрационный материал Итоговой Аттестационной работы наглядно отражает дизайн-концепцию проекта и согласуется с текстом пояснительной записки. Состав демонстрационной части разрабатывается студентом совместно с руководителем проекта.

В качестве демонстрационного материала могут быть представлены следующие объекты проектирования:

– графические планшеты (размеры 50Х70 или кратно этому показателю 100Х70) или баннеры с необходимыми графическими и иллюстративными материалами;

– макеты;

– мультимедийные материалы;

– кино-, фото-, видеоматериалы;

Состав демонстрационных материалов зависит от темы и характера проектируемого объекта. При разработке дипломной подачи следует руководствоваться критериями полноты и ясности раскрытия художественной концепции, решения функциональных задач, отвечающих проектному заданию.

4.4 Рецензирование выпускной аттестационной работы

Выпускные аттестационные работы подлежат рецензированию.

Для проведения рецензирования выпускной аттестационной работы указанная работа направляется структурным подразделением одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо организации, в которой выполнена выпускная аттестационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной аттестационной работы и представляет в структурное подразделение письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия).

Внешнее рецензирование дипломного проекта проводится с целью получения объективной оценки дипломного проекта студента от специалистов, работающих по профилю данного направления подготовки или специальности на предприятиях, в высших учебных заведениях и научных организациях.

Внешняя рецензия включает в себя:

– оценку актуальности темы исследования,

– краткую характеристику структуры работы, оценку теоретической и практической значимости результатов исследования,

– указание на достоинства и недостатки работы, при их наличии,

– выводы и рекомендации рецензента,

– общую оценку Аттестационной работы.

В официальной рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно»).

Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии). При оформлении рецензии не на бланке организации, подпись должна быть заверена печатью организации. К внешней рецензии может быть приравнен отзыв организации, материалы которой были использованы при выполнении выпускной Аттестационной работы.

Если результаты проектной работы принимаются к внедрению, то может быть представлена справка о внедрении (использовании) результатов исследования.

Кроме официальной внутренней внешней рецензии на дипломный проект могут быть представлены и дополнительные неофициальные рецензии.

4.5 Руководство и консультирование

Координацию и контроль подготовки ИАР осуществляет руководитель дипломного проекта (далее – руководитель).

По результату работы над выпускной аттестационной работой руководителем предоставляется отзыв по форме, представленной в приложении 2.

4.6 Защита итоговой аттестационной работы

Защита работы проводится в форме публичного доклада, продолжительностью до 10 минут с последующим обсуждением. Общая продолжительность защиты ИАР - не более 30 минут.

После доклада обучающийся отвечает на вопросы членов комиссии. Затем заслушивается отзыв руководителя, заслушивается (или зачитывается) отзыв рецензента(при наличии).

Обязательные элементы процедуры защиты:

– выступление автора дипломного проекта с резюме проектной работы включающем описание объектов проектирования;

– оглашение официальных рецензий;

– оглашение отзыва руководителя;

– вопросы членов комиссии по проекту.

При защите представляются графические материалы, макеты, раскрывающие проектную идею автора. В ходе защиты могут использоваться технические средства для презентации материалов дипломного проекта и портфолио выпускника.

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях).

Вопросы членов комиссии автору Итоговой Аттестационной работы должны находиться в рамках ее темы и предмета исследования.

На открытой защите Итоговой Аттестационной работы могут

присутствовать все желающие.

Оценки по итогам защиты Итоговой Аттестационной работы объявляется комиссией в день защиты.

По результатам защиты Итоговой Аттестационной работы комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом.

5 Фонд оценочных средств итоговой аттестации

ИАР в целом оценивается комиссией экспертным методом. При этом комиссия в своей деятельности руководствуется следующими индикаторами качества выполненной работы:

- оригинальность предложенного проектного решения;
- уровень теоретической, научно-исследовательской проработки проблемы;
- объем выполненной проектной работы;
- художественные достоинства проекта;
- самостоятельность разработки проекта.

Баллы за соответствующие компоненты работы над Итоговой Аттестационной работой выставляются следующим образом:

Необходимым условием оценки ИАР является наличие всех структурных и содержательных и структурных компонентов;

- Оценка ИАР проводится членами комиссии с привлечением в качестве экспертов практикующих дизайнеров и штатных преподавателей кафедры дизайна;
- Если ИАР выполнено полностью, с соблюдением всех требований, академических правил, то по соответствующему разделу выставляется максимальный балл (10 или 40 баллов соответственно);
- За каждую допущенную академическую ошибку максимальный балл снижается на 1 балл.

Здесь и далее «Академическая ошибка» означает несоблюдение принципов композиции, пропорции, масштаба, функциональности, конструктивной целесообразности и т.д.

Для выставления итоговой оценки используется балльно-рейтинговая система. Баллы распределяются между ИАР (как результатом дизайн-проектирования – самостоятельным объектом оценки) и результатами ее защиты, выполнением учебных заданий следующим образом:

Таблица 3.

Распределение баллов итоговой оценки между видами работы

Сумма баллов	Вид оцениваемой работы	Максимальный балл
100 баллов	АР	40
	Защита ИАР	60

Перевод набранных баллов в пятибалльную систему осуществляется по следующей шкале:

Таблица 4.

Шкала перевода набранных баллов в пятибалльную систему оценки

Набранные баллы	Оценка
85-100 баллов	Отлично
70-84 баллов	Хорошо
60-69 баллов	Удовлетворительно
49 баллов и ниже	Неудовлетворительно

6 Материально-техническое и программное обеспечение итоговой аттестации

Для государственной итоговой аттестации требуется:

- Аудитория, оборудованная экраном и проектором (допускается использование переносной/мобильной техники);
- MS PowerPoint или аналогичный редактор.

Программное обеспечение Microsoft Word 2007.

Приложение 1

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)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ

_____

_____

Выполнил слушатель_____

_____

Руководитель проекта_____

_____

Консультант проекта_____

_____

Москва 2020 г.

Приложение 2

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

_____
(кафедра)

ОТЗЫВ
НА ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИОННУЮ РАБОТУ

обучающегося _____
(ф. и. о.)
по профессиональной переподготовки
курс____
на тему: _____
_____
_____

1. Объем работы:
Текст АР/ Пояснительная записка содержит_____ количество страниц.
проектную/графическую часть на _____ листах.
2. Цель и задачи выпускной аттестационной работы:_____
_____
_____
_____
_____
3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы выпускной аттестационной работы:
_____
_____
4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное):_____
5. Основные достоинства и недостатки выпускной аттестационной работы:
_____
_____
_____
_____
6. Степень самостоятельности и способности обучающегося к исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы):
_____
_____
_____
7. Оценка деятельности обучающегося в период выполнения выпускной аттестационной работы (степень добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.):
_____
_____

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного материала. Соответствие оформления требованиям стандартов:

_____
_____
_____
_____
_____

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов выпускной аттестационной работы

_____
_____
_____
_____

10. Общее заключение и предлагаемая оценка выпускной аттестационной работы

_____
_____
_____
_____

Руководитель _____
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)

Дата: «____» _____ 20___ г. Подпись: _____

С отзывом ознакомлен
обучающийся
_____
(ф. и. о.)
"_____» _____ 201__ г. _____
)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«17» марта 2024 г.

Рабочая программа

Пластическая анатомия

Программа профессиональной переподготовки

Иллюстрация

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Пластическая анатомия», составитель доцент, Рыжкин А.Н.,- М., 2024, - с. 14.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Пластическая анатомия» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация»

Составитель _____ Доцент Рыжкин А.Н.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Рыжкин А.Н., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 6

2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 6

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 10

2.3 Организация самостоятельной работы..... 12

3 Список рекомендуемых источников …….. 14

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 14

3.2 Ресурсы сети Интернет ……. 14

4 Фонд оценочных средств ……. 14

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Курс «Пластическая анатомия» является необходимым дополнением к дисциплине «Рисунок», изучается параллельно с ним, образуя методическое целое, что способствует формированию основ профессионального мышления и позволяет на практике применять получаемые знания.

Цели:

Научить профессионально, грамотно, достоверно изображать натуру.
Сформировать пространственное, объёмное, композиционное и графическое мышление; понимание смысла искусства, выявление приоритетов в нём, воспитанию чувства вкуса и меры, приобретению практических графических навыков.

Задачи:

Исследование строения и расположения органов, определяющих внешние формы тела человека: скелет, мышцы, суставы, детали лица, движения и пропорции. Исследование формы трёхмерных объёмов, их структуры и пластики, характера пересечений в пространстве, формирование умения посредством графического изображения формы передать эмоцию и чувство, ознакомление с традиционными и современными рисовальными техниками.

Дисциплина «Пластическая анатомия» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- 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).
- Владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, основами рисунка (К-5).

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- о форме человека изнутри: соединения костей между собой, законы костной связи и т.д. о роли и значении освоения курса пластической анатомии;
- методы изучения пластической анатомии, строение, форму мышц человека; пропорции человеческого тела;
- каноны; возрастные половые различия строения внешних форм человеческого тела;
- теоретическое строение костных и мышечных основ человеческого тела

Уметь:

- использовать метод зарисовок, познания, описания, изучения для грамотного изображения строения головы и скелета человека.

- строить голову и фигуру человека на основе пропорциональных соотношений деталей данных объектов и по объемно – пространственному решению.

Владеть:

- навыками построения, как отдельных частей, так и всей фигуры человека.
- навыками конструктивно – структурного изображения живой формы – одной из главных принципов учебного рисунка;
- навыками построения фигуры на основе скелета и обобщенных мышечных массивов.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
2	3	4
1. Кости черепа	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* позвоночный столб – конструктивная основа скелета. Его состав, подвижность, возможные движения в различных направлениях. Возрастные изменения.	Контрольные вопросы
2 Мышцы мимические	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* Их действия. Детали лица: глаза, нос, уши, рот. Их пластико-анатомическое устройство и конструкция.	Контрольные вопросы
3 Позвоночник	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* позвоночный столб – конструктивная основа скелета. Его состав, подвижность, возможные движения в различных направлениях.	Контрольные вопросы
4 Кости позвоночника	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* Позвоночный столб – конструктивная основа скелета. Его состав, подвижность, возможные движения в различных направлениях. Возрастные изменения.	Контрольные вопросы

5. Лордоз и Кифоз	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* особенности искривления позвоночника, возрастные изменения.	Контрольные вопросы
6 Грудная клетка	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* связь форм и особенности соединения.	Контрольные вопросы
7. Кости плечевого пояса	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* составные элементы их сочленения, функциональные и индивидуальные особенности.	Контрольные вопросы
8.Мышцы шеи	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* описание движений и функций мышц этой группы.	Контрольные вопросы
9 Мышцы груди	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* описание основных составляющих, их двигательных функций, индивидуальных особенностей и	Контрольные вопросы

	характеристик. Роль в построении рельефа внешнего облика человека.	
10. Мышцы плеча	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* характер движения и изменение рельефа плеча, особенности строения и крепления.	Контрольные вопросы
11.Мышцы плечевого пояса	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* описание основных составляющих, их двигательных функций, индивидуальных особенностей и характеристик. Роль в построении рельефа внешнего облика человека.	Контрольные вопросы
12. Мышцы предплечья задняя группа	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* место крепления, особенности движения.	Контрольные вопросы
13. Мышцы предплечья наружная группа	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* внешние изменения в зависимости от характера движения места крепления.	Контрольные вопросы
14. Мышцы предплечья передняя группа	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении	Контрольные вопросы

	обнажённой модели. *Суть задания:* место начала и крепления мышц, внешний рельеф.	
15. Кости верхней конечности	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* составные элементы. Особенности соединения суставов.	Контрольные вопросы
16. Плечевой сустав	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* строение и движение сустава. Система строения	Контрольные вопросы
17. Кости предплечья	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* Супинация и пропорция, функциональные и индивидуальные особенности.	Контрольные вопросы
18.Локтевой сустав	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* характер движения и индивидуальные особенности.	Контрольные вопросы
19. Лучезапястный	*Цель:* представление о конструктивной основе скелета человека, его мускулатуре, о поверхностном рельефе мышц, пропорциях. Изучить возможности движения суставов, головы и шеи, плечевого пояса, рук, ног, таза. Научиться изображать элементы скелета, а также скелет человека в	Контрольные вопросы

сустав	различных ракурсах. Приобрести навыки в анатомично-достоверном изображении обнажённой модели. *Суть задания:* строения сустава и характер движения.	

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и часов из нее:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Кости черепа	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
2	Мышцы мимические	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
3	Позвоночник	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
4	Кости позвоночника	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
5	Лордоз и Кифоз	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
6	Грудная клетка	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
7	Кости плечевого пояса	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
8	Мышцы шеи; Мышцы груди	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
9	Мышцы плеча; Мышцы плечевого пояса	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
10	Мышцы предплечья задняя группа	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
11	Мышцы предплечья наружная группа	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
12	Мышцы предплечья передняя группа; Кости верхней конечности	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы

13	Плечевой сустав ; Кости предплечья	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
14	Локтевой сустав; Лучезапястный сустав	2	1,5	-	0,5	Контрольные вопросы
ИТОГО:		28	21	-	7	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

	Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
1	Кости черепа	0,5	*Суть задания:* позвоночный столб – конструктивная основа скелета. Его состав, подвижность, возможные движения в различных направлениях. Возрастные изменения.
2	Мышцы мимические	0,5	*Суть задания:* Их действия. Детали лица: глаза, нос, уши, рот. Их пластико-анатомическое устройство и конструкция.
3	Позвоночник	0,5	*Суть задания:* позвоночный столб – конструктивная основа скелета. Его состав, подвижность, возможные движения в различных направлениях.
4	Кости позвоночника	0,5	*Суть задания:* Позвоночный столб – конструктивная основа скелета. Его состав, подвижность, возможные движения в различных направлениях. Возрастные изменения.
5	Лордоз и Кифоз	0,5	*Суть задания:* особенности искривления позвоночника, возрастные изменения.
6	Грудная клетка	0,5	*Суть задания:* связь форм и особенности соединения
7	Кости плечевого пояса	0,5	*Суть задания:* составные элементы их сочленения, функциональные и индивидуальные особенности.
8	Мышцы шеи	0,5	*Суть задания:* описание движений и функций мышц этой группы.
9	Мышцы груди	0,5	*Суть задания:* описание основных составляющих, их двигательных функций, индивидуальных особенностей и характеристик. Роль в построении рельефа внешнего облика человека.
10	Мышцы плеча	0,5	*Суть задания:* характер движения и изменение рельефа плеча, особенности строения и крепления.
11	Мышцы плечевого пояса	0,5	*Суть задания:* описание основных составляющих, их двигательных функций, индивидуальных особенностей и характеристик. Роль в

			построении рельефа внешнего облика человека.
12	Мышцы предплечья задняя группа	0,5	*Суть задания:* место крепления, особенности движения.
13	Мышцы предплечья наружная группа	0,5	*Суть задания:* внешние изменения в зависимости от характера движения места крепления.
14	Мышцы предплечья передняя группа	0,5	*Суть задания:* место начала и крепления мышц, внешний рельеф.
15	Кости верхней конечности	0,5	*Суть задания:* составные элементы. Особенности соединения суставов.
16	Плечевой сустав	0,5	*Суть задания:* строение и движение сустава. Система строения
17	Кости предплечья	0,5	*Суть задания:* Супинация и пропорция, функциональные и индивидуальные особенности
18	Локтевой сустав	0,5	*Суть задания:* характер движения и индивидуальные особенности.
19	Лучезапястный сустав	0,5	*Суть задания:* строения сустава и характер движения
ИТОГО:		7	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Могилевцев В.А. «Наброски и учебный рисунок» 4art, Учебное пособие.-СПб. 2015- 168 стр., ил. ISBN-13: 978-5-904957-01-
2. «Анатомия фигуры человека» Краткое пособие для художников. Санкт-Петербург. Артиндекс.2015 г. Вып. I. Учебное пособие. Тираж 1000 экз. 116 стр., ил. ISBN 978-5-903 733-43-9
3. Могилевцев В.А. «Основы рисунка» 4art, Учебное пособие.-СПб. 2012, ил. ISBN-13: 978-5-904957-03-2
4. Дюваль М. «Анатомия для художников», изд-во «Сварог и К», Москва, 1998 г.
5. Дюваль М. «Анатомия для художников», изд-во «Шевчук», Москва, 2001 г.

Дополнительная литература

1. Готтфрид Баммес «Образ человека. Учебник практической анатомии для художников»
2. Готтфрид Баммес «Изображение фигуры человека»
3. Енё Барчаи «Анатомия для художников», М. Эксмо, 2008-344с.
4. Наум Механик «Основы пластической анатомии»
5. Николай Ли «Основы учебного академического рисунка»
6. Бернгард Зигфрид Альбинус и Ян Ванделаар «Таблицы скелета и мышц человеческого тела»
7. Альбрехт Дюрер «Пропорции человека»
8. Френк Неттер «Атлас анатомии человека»
9. Джордж Бриджмен «Полное руководство по рисунку с натуры»
10. Кузнецов А.Ю. «Атлас анатомии человека для художников»

Ресурсы сети Интернет

1. http://www.designboom.com
2. http:// www.stylepark.com
3. http://www.internirussia.ru/
4. http://designet.ru/
5. http://www.rosdesign.com/
6. http://www.forma.spb.ru/
7. Inmyroom https://www.inmyroom.ru/
8. http://www.architime.ru/
9. http://www.interior-design.club/

4 Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) составлен в соответствии с интерактивными формами проведения занятий: оценка участия в натурных обследованиях, деловой игре, презентации результатов исследований. Критерии оценки складывается из следующих составляющих: знание и степень владения анализом, интерпретацией и

фиксацией пластических форм, пропорций и скелета человека выразительными средствами изобразительного искусства; правильная последовательность ведения работы; знание и понимание законов линейной и воздушно - пространственной, тональной перспективы; анатомически верное пространственно-перспективное и пропорциональное построение фигуры человека; композиция изображения анатомических частей тела человека в определённом формате; композиционное решение, умение подчинить частное целому; умение владеть навыками организации самостоятельной работы; умение понимать и анализировать ошибки при выполнении работы, учитывать рекомендации ведущего преподавателя.

Вопросы к зачету:

Назовите:

1. Кости черепа
2. Мышцы мимические
3. Позвоночник
4. Кости позвоночника
5. Лордоз и Кифоз
6. Грудная клетка
7. Кости плечевого пояса
8. Мышцы шеи
9. Мышцы груди
10. Мышцы плеча
11. Мышцы плечевого пояса
12. Мышцы предплечья задняя группа
13. Мышцы предплечья наружная группа
14. Мышцы предплечья передняя группа
15. Кости верхней конечности
16. Плечевой сустав
17. Кости предплечья
18. Локтевой сустав
19. Лучезапястный сустав

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«17» марта 2024 г.

Рабочая программа

Иллюстрация

Программа профессиональной переподготовки

Иллюстрация

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Иллюстрация», составитель ст. преподаватель, Михалина Е.В.,- М., 2024, - с. 16.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Иллюстрация» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация»

Составитель _____ Ст. преподаватель Михалина Е.В.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Михалина Е.В., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 7
2.3 Организация самостоятельной работы..... 7
3 Список рекомендуемых источников …….. 13
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 13
3.2 Периодические издания …… 14
3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 15
4. Методические указания……. 15

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие 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.

Изучение дисциплины способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

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).

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).

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).

Владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, основами рисунка (К-5).

Способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мирового и отечественного изобразительного искусства, литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта, различать художественные особенности стилевых течений.

(К-7).

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-10).

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-12)

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1 семестр			
1	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	Практические задания: Техника составления мудборда. Составить мудборд к выбранному произведению.
			Разработка мудбордов по элементам книги

		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.	
2.	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.	Практическое задание: Разработка мудбордов по элементам книги
3	Раздел 3. Современные характеристик и иллюстративн ой 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	Практические задания: Выполнить графические листы: Закрытая композиция, открытая и частично ограниченная. Ритм, метр, характеристики динамики графическими средствами. Равновесие тона, пятна, цвета в пространстве формата.

		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	Композиционный центр как выразитель идеи литературного материала и рекламного образа.
2 семестр			
4	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	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	Тема 10. Иллюстрации. Иллюстрация как элемент книжного дизайна. Виды иллюстраций (полосная, полуполосная, оборотная). Виды иллюстраций: научно-познавательные, документальные, художественные. Своеобразие	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

		художественной иллюстрации. Убранство книги. Особенности внешнего и внутреннего оформления. Тематический план иллюстрирования. Выбор темы. Сюжетный строй. Композиция. Образ.	текста и иллюстрации.
3 семестр			
6	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. Фактические ошибки.	Практическое задание: Разработка разворота любимой книги с иллюстрацией и учетом всех требований к книге, Определить стилистику оформления
7	Раздел 7. Тематическая иллюстрация	Тема 11. Особенности изобразительного языка в иллюстрации. Чем отличается иллюстрация детской кнрги от взрослой. Функци детской иллюстрации.	Практическое задание: Разработка иллюстрации для детского произведения (авторская графика). Научиться сохранять свою индивидуальность, не искажая литературное произведение, а дополняя его.
4 семестр			
8.	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	Практическое задание: Сюжет, раскадровка, эскизы. Определиться с форматом и визуальным образом иллюстраций. Выстроить книгу по ритму.

9.	Раздел 9. Современные приемы подачи визуального ряда в книге и журнале	Тема 14. Имитация различных техник с помощью digital art	Практическое задание: Разработка обложки и разворот детской книги с авторской графикой. Основная программа: 28 10 Illustrator. Вспомогательная программа: Corel Draw, Photoshop.

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
	Раздел 1. Основы иллюстративной графики. История и современность иллюстративной графики	20	6	10	4	Т, Просмотр
	Раздел 2. Знакомство с основными понятиями оформления книги.	18	3	10	5	Т, Просмотр
	Раздел 3. Современные характеристики иллюстративной графики	18	3	10	5	Т, Просмотр
ИТОГО:		56	12	30	14	
2 семестр						
	Раздел 4. Макет книги.	28	3	18	7	Т, Просмотр
	Раздел 5. Иллюстрация	28	3	18	7	Т, Просмотр
ИТОГО:		56	6	36	14	
3 семестр						
	Раздел 6. Современные приемы подачи визуального ряда в книге и журнале	28	3	18	7	Т, Просмотр
	Раздел 7. Тематическая иллюстрация	28	3	18	7	Т. Просмотр

ИТОГО:		56	6	36	14	
4 семестр						
	Раздел 8. Символизация в иллюстрации	28	3	18	7	Т, Просмотр
	Раздел 9. Современные приемы подачи визуального ряда в книге и журнале	28	3	18	7	Т, Просмотр
ИТОГО:		56	6	36	14	
Всего		**224**	**30**	**138**	56	Экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Раздел 1. Основы иллюстративной графики. История и современность иллюстративной графики	4	Практические задания:Техника составления мудборда.Составить мудборд к выбранному произведению. Разработка мудбордов по элементам книги.
Раздел 2. Знакомство с основными понятиями оформления книги.	5	Разработка мудбордов по элементам книги.
Раздел 3. Современные характеристики иллюстративной графики	5	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.

Раздел 4. Макет книги.	7	Разработка мудбордов по элементам книги. Выполнение макета, все элементы внешнего и внутреннего оформления, буквицы, заставки, концовки, серия из 10-12 иллюстраций.
Раздел 5. Иллюстрация	7	Иллюстрация в технике коллаж, в графических техниках (гуашь, акварель).
Раздел 6. Выразительные средства	7	Разработка разворота книги с иллюстрацией и учетом всех требований к книге, необходимо определить стилистику оформления.
Раздел 7. Тематическая иллюстрация	7	Разработка иллюстрации для детского произведения (авторская графика).
Раздел 8. Символизация в иллюстрации	7	Сюжет, раскадровка, эскизы. Необходимо определиться с форматом и визуальным образом иллюстраций. Выстроить книгу по ритму.
Раздел 9. Современные приемы подачи визуального ряда в книге и журнале	7	Разработка обложки и разворот детской книги с авторской графикой. Основная программа: 28 10 Illustrator. Вспомогательная программа: Corel Draw, Photoshop.
Итого:	56	Экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

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.

3.2 Периодические издания

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

3.3 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
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

4. Методические рекомендации:

Слушателю рекомендуется идти от изучения теории того или иного вопроса к практике: от лекционного материала и выполнения самостоятельной

работы – к практическим занятиям под руководством педагога, а затем опять – к выполнению самостоятельной работы.

В качестве общих рекомендаций, относящихся к начальному курсу следует отметить:

На каждом этапе обучения, в каждом задании быть как можно требовательнее к рисунку и эскизу. Уверенный рисунок и хороший эскиз – решающее условие успеха в работе.

В процессе обучения полезно обращаться к оригиналам, выполненным художниками и составляющим методический фонд кафедры.

В результате изучения дисциплины слушатель получает специальные базовые знания в области книжной иллюстрации, продуктивную и качественную подготовку, которая необходима ему для получения основ художественного мастерства с целью дальнейшего его применения при выполнении и аттестационной работы, которая возможна лишь при условии наличия достаточных знаний, сформированных в результате изучения дисциплины.

Дисциплина наглядно демонстрирует поэтапный подход к процессу подготовки будущего специалиста к решению профессиональных задач в сфере искусства книги, приобретение основных знаний и практических навыков для создания иллюстраций во всей полноте и сложности их уникальных изобразительных и технологических возможностей, расширения уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи литературного произведения.

Методика освоения искусства книги отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению рисунка, созданию авторской иллюстрации и дальнейшим изготовлением книги.

Преподавание дисциплины является важной составной частью всего учебного процесса, продолжением и развитием дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Композиция». Перед слушателями ставятся задачи дальнейшего совершенствования навыков для использования полученных знаний при создании иллюстраций.

Во время прохождения курса слушатели изучают лучшие образцы классического отечественного и зарубежного художественного наследия.

В процессе работы над композицией книжной иллюстрации и оформлением книги педагог должен воспитывать у студента сознательное отношение к изображению натуры, основанное на глубоком и всестороннем ее изучении.

Каждый семестр заканчивается практическими навыками под руководством педагога, который должен, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

Преподаватель должен строго следить за последовательностью методического ведения работы и требовать от студента ее профессиональной завершенности.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«17» марта 2024 г.

Рабочая программа

Композиция

Программа профессиональной переподготовки

Иллюстрация

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Композиция», составитель ст. преподаватель, Михалина Е.В.,- М., 2024, - с. 16.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Композиция» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация»

Составитель _____ Ст. преподаватель Михалина Е.В.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Михалина Е.В., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5

2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 8

2.3 Организация самостоятельной работы..... 9

3 Список рекомендуемых источников …….. 11

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 11

3.2 Ресурсы сети Интернет ……. 12

4 Методические указания ……. 12

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Предмет «Композиция» является теоретической дисциплиной. Он связан с такими предметами, как история искусств, все «частные» исторические дисциплины.

Целью данной дисциплины является привитие основ культуры формального анализа композиции и, шире, художественной формы произведений пространственных искусств – живописи и графики, скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства и объектов архитектуры и дизайна.

Для этого следует решить следующие ***задачи:***

по окончании курса вооружить обучающегося ***знанием*** основных терминов и понятий современной теории художественной формы в пространственных искусствах; выработать ***умение*** видеть в визуальных формах те или иные особенности, привить обучающимся первоначальные ***навыки*** анализа композиции произведения визуальных искусств.

Дисциплина «Композиция» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- 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).
- Владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, основами рисунка (К-5).

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- принципы построения композиции;
- выразительные средства композиции;
- особенности формирования предметного образа;
- знать вопросы меры, соразмерности, соподчинения, масштаба и др. качественных и количественных категорий композиции.

Уметь:

- анализировать формальную композицию на основе сюжетного произведения;
- определять приемы работы с цветом и цветовыми композициями в декоративно-прикладном искусстве, живописи и графике;

Владеть:

- навыком применения полученных теоретических знания;
- способностью выбирать оптимальную технологию и последовательность анализа конкретной работы;
- анализом применения композиционных средств, приемов гармонизации, принципов формообразования;

- опытом эстетически целостного осмысления художественно-пластического образа и функционально-композиционного единства формы объектов декоративно-прикладного искусства, живописи и графики.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
2	3	4
Введение. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины.	Цели и задачи ее изучения. Роль и значение композиции	Контрольные вопросы
Раздел I. Общие сведения о теории композиции.		
Тема 1.1. Понятие композиции.	Композиция как свойство художественной формы. Пространство и время в визуальной композиции.	Контрольные вопросы
Тема 1.2. Особенности композиции в графике, живописи, скульптуре.	Основные компоненты среды (поверхность, объем, пространство). Фронтальная композиция. Особенности восприятия фронтальной композиции (соотношение координат, величина и массивность элементов, окружающее пространство). Объемная композиция и ее разновидности (развивающаяся по вертикали, горизонтали, замкнутое пространство). Пространственная композиция и ее виды (неограниченное пространство, ограниченное пространство).	Контрольные вопросы
Тема 1.3. Особенности композиции в бифункциональных искусствах: декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне	Слагаемые единства формы и содержания композиции (функциональность, эксплуатационность, эмоциональное воздействие). Целостность и композиционное единство (подчинение второстепенного главному, расположение главного в центре композиции, логичность построения общей структуры, формы, формы отдельных элементов	Контрольные вопросы
Тема 1.4. Восприятие композиции и его психологические основы.	Гештальт-категории.. Влияние цветового решения на восприятие композиции (индивидуальное предпочтение, эргономические требования и т.д.).	Контрольные вопросы
Раздел 2. Ритм в композиции		
Тема 2.1. Общее понятие ритма.	Ритм и метр. Качественные характеристики ритма. Континуальность и дискретность. Факторы	Контрольные вопросы

	объединения и факторы членения.Метро-ритмические соотношения (метрическое и ритмическое чередование). Модульная система.	
Тема 2.2. Регулярность и нерегулярность.	Повторы и симметрия. Изоформизм как ритмическое средство в композиции. Сетчатость в форме. Симметрия и асимметрия как приемы построения композиции. Виды симметрии (зеркальная, осевая, винтовая). Композиционное равновесие (статика, динамика)	Контрольные вопросы
Тема 2.3. Количественное соотношение величин.	Пропорции и масштаб в композиции. Пропорции («золотое сечение», арифметические, геометрические пропорции). Пропорционирование (соподчинение, расчленение). Масштаб и условия его выбора Восприятие масштаба различных по конфигурации форм и ее элементов.	Контрольные вопросы
Тема 2.4. Тождество, нюанс и контраст в композиции.	Мера активности выразительных средств (формы элементов, цветового решения) фронтальной композиции (нюанс, контраст, тождество). Виды контраста.	Контрольные вопросы
Тема 2.5. Линия, геометрическая форма, цветовое пятно как элементы композиции.	Графические средства выражения: точка, линия, пятно. Классификация и характер линейно-графических форм. Проблемы целостности графической композиции. Членение как начальный этап композиционного построения линейно-графических форм. Пятно, формы и приемы тоновой графики. Равновесие пятен. Формомоделирующие, информационно-коммуникативные, эмоционально-активизирующие функции цветовых пятен.	Контрольные вопросы
Раздел 3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина.		
Тема 3.1. Система Вельфлина	Инструмент анализа свойств композиции. Характеристики отдельных элементов: линейность и живописность (1), плоскость и глубина (2)	Контрольные вопросы
Тема 3.2. Характеристики построения формы в целом.	Замкнутая и открытая форма (3), тектоничность и атектоничность (3а).	Контрольные вопросы
Тема 3.3. Эстетико-формальные характеристики.	Множественность и единство (4), ясность и неясность (5).	Контрольные вопросы
Раздел 4. Композиционная схема. Композиция и конструкция		
Тема 4.1. Геометрическая схема в композиции.	Основные виды композиционных схем.	Контрольные вопросы

Тема 4.2. Поверхностная и глубинная структура в схеме.	Трансформационный анализ.	Контрольные вопросы
Тема. 4.3. Композиция и конструкция.	«Конструкция архитектурных и машинных форм» Я. Чернихова.	Контрольные вопросы
Тема 4.4. Композиция во внеположной среде.	Характеристики внеположной среды.	Контрольные вопросы

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
	Введение. Предмет, цели и задачи изучения дисциплины.	2	2	-	-	Контрольные вопросы
1	Раздел I. Общие сведения о теории композиции.	6	5	-	1	Контрольные вопросы
2	Раздел 2. Ритм в композиции	10	8	-	2	Контрольные вопросы
3	Раздел 3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина.	5	3	-	2	Контрольные вопросы
4	Раздел 4. Композиционная схема. Композиция и конструкция	5	3	-	2	Контрольные вопросы
	Итого:	**28**	**21**	**-**	**7**	**зачет**

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов сам. работы	Задание
Раздел I. Общие сведения о теории композиции.	1	Композиция как свойство художественной формы. Пространство и время в визуальной композиции. Основные компоненты среды (поверхность, объем, пространство). Фронтальная композиция. Особенности восприятия фронтальной композиции (соотношение координат, величина и массивность элементов, окружающее пространство). Объемная композиция и ее разновидности (развивающаяся по вертикали, горизонтали, замкнутое пространство). Пространственная композиция и ее виды (неограниченное пространство, ограниченное пространство). Слагаемые единства формы и содержания композиции (функциональность, эксплуатационность, эмоциональное воздействие). Целостность и композиционное единство (подчинение второстепенного главному, расположение главного в центре композиции, логичность построения общей структуры, формы, формы отдельных элементов Гештальт-категории.. Влияние цветового решения на восприятие композиции (индивидуальное предпочтение, эргономические требования и т.д.).
Раздел 2. Ритм в композиции	2	Ритм и метр. Качественные характеристики ритма. Континуальность и дискретность. Факторы объединения и факторы членения.Метро-ритмические соотношения (метрическое и ритмическое чередование). Модульная система. Повторы и симметрия. Изоформизм как ритмическое средство в композиции. Сетчатость в форме. Симметрия и асимметрия как приемы построения композиции. Виды симметрии (зеркальная, осевая, винтовая). Композиционное равновесие (статика, динамика) Пропорции и масштаб в композиции. Пропорции («золотое сечение»,

		арифметические, геометрические пропорции). Пропорционирование (соподчинение, расчленение). Масштаб и условия его выбора Восприятие масштаба различных по конфигурации форм и ее элементов. Мера активности выразительных средств (формы элементов, цветового решения) фронтальной композиции (нюанс, контраст, тождество). Виды контраста. Графические средства выражения: точка, линия, пятно. Классификация и характер линейно-графических форм. Проблемы целостности графической композиции. Членение как начальный этап композиционного построения линейно-графических форм. Пятно, формы и приемы тоновой графики. Равновесие пятен. Формомоделирующие, информационно-коммуникативные, эмоционально-активизирующие функции цветовых пятен.
Раздел 3. Система «5 пар понятий» Г. Вёльфлина.	2	Инструмент анализа свойств композиции. Характеристики отдельных элементов: линейность и живописность (1), плоскость и глубина (2) Замкнутая и открытая форма (3), тектоничность и атектоничность (3а). Множественность и единство (4), ясность и неясность (5).
Раздел 4. Композиционная схема. Композиция и конструкция	2	Основные виды композиционных схем. Трансформационный анализ. «Конструкция архитектурных и машинных форм» Я. Чернихова. Характеристики внеположной среды.
ИТОГО:	7	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Алпатов, М. В. Композиция в живописи: исторический очерк. – М.-Л.: Искусство, 1940. – 129 с.
2. Араухо, И. Архитектурная композиция. – М.: Высшая школа, 1982. - 208 с.
3. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007. 392 с.
4. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. - СПб.: Мифрил, 1994. - 428 с.
5. Волков, Н. Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977. - 263 с.
6. Волков, Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984. - 320 с.
7. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/А.В. Степанов, В.и. Малыгин, Г.И. Иванов и др. – М.: Стройиздат, 1993. – 256с.
8. Чернихов Я. Конструкция архитектурных и машинных форм. М.: Аватар, 2008. Репр. Изд. 272с.

Дополнительная литература

1. Арнхейм, Р. Динамика архитектурных форм. - М.: Стройиздат, 1984. - 192 с.
2. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства. - М.: Прометей, 1994. - 352 с.
3. Бартенев, Н. Форма и конструкция в архитектуре. – Л.: Стройиздат, 1968. – 263 с.
4. Беляева-Экземплярская, С.Н. Моделирование одежды по законам зрительного восприятия. - М.: Репринтное издание «Академия моды», 1996. - 117 с.
5. Вейль, Г. Симметрия. – М.: Наука, 1968. – 192 с.
6. Вёльфлин, Г. Истолкование искусства. – М.: Дельфин, 1922. - 38 с.
7. Вельфлин, Г. Классическое искусство. - СПб.: Алетейя, 1997. - 326 с.
8. Габричевский, А. Г. Морфология искусства.– М.: Аграф, 2002. – 864 с.
9. Гильдебранд, А. Проблема формы в изобразительном искусстве и Собрание статей. – М.: Мусагет, 1914. - 195 с.
10. Данилова, И. Е. От Средних веков к Возрождению: сложение художественной системы картины кватроченто. - М.: Искусство, 1975. - 127 с.
11. Кандинский, В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука, 2001. – С. 195-374.
12. Пидоу, Д. Геометрия и искусство. – М.: Мир, 1979. – 332 с.
13. Пространство картины. – М.: Советский художник, 1989. – 366 с.
14. Смолина, Н. И. Традиции симметрии в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1990. – 344 с.
15. Тасалов, В. И. Хаос и порядок: социально-художественная диалектика. – Знание. – Эстетика. – 1990. - № 1. – М., 1990. – 64 с.
16. Флоренский, П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. – М.: Прогресс, 1993. – 321 с.
17. Фосийон, А. Жизнь форм. Похвала руке. – М.: Изд. дом «Московская коллекция», 1995. – 132 с.

18. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994. – 406 с.
19. Хан-Магомедов, С. О. Архитектура советского авангадра. – Кн. 1. – Проблемы формообразования. Мастера и течения. – М.: Стройиздат, 1996. – 709 с.
20. Хогарт, У. Анализ красоты. – Л.: Искусство, 1987. – 252 с.
21. Шубников, А. В. Симметрия в науке и искусстве. //А. В. Шубников, В. А. Копцик. – М.: Наука, 1972. – 339 с.

3.2 Ресурсы сети Интернет

1. http://www.designboom.com
2. http:// www.stylepark.com
3. http://www.internirussia.ru/
4. http://designet.ru/
5. http://www.rosdesign.com/
6. http://www.forma.spb.ru/
7. Inmyroom https://www.inmyroom.ru/
8. http://www.architime.ru/
9. http://www.interior-design.club/

4 Методические указания к написанию контрольной работы (аналитического этюда) по введению в основы композиции

Первый этап работы – выбор объекта рассмотрения. Обязательным является наличие духовного контакта с описываемым материалом. Это может быть и «контакт со знаком минус»; если нечто резко антипатичное вызывает желание аргументировать свою позицию по данному вопросу.

Необходимо продемонстрировать свое владение приемами анализа композиции. Обязательные компоненты такого анализа – композиционная геометрическая схема, продемонстрированная непосредственно на ксерокопии произведения или/и на схематическом изображении расположения основных композиционных фигур. Требуется сопроводить эту схему словесным описанием, с указанием основной геометрической фигуры, ее замкнутости/разомкнутости, симметрии или ее отсутствия, уравновешенности и способов уравновешения.

При анализе, в зависимости от характера описываемого объекта, жалетально привлекать гештальткатегории, понятия Г. Вёльфлина, теории цвета.

Анализ особенностей композиции выявляет характерные особенности художественного смысла, к чему следует стремиться, избегая произвольных оценок.

Умение аргументировать свою точку зрения поможет в будущем отстаивать свою позицию в диалоге с коллегами.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«17» марта 2024 г.

Рабочая программа

Техника графики

Программа профессиональной переподготовки

Иллюстрация

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Техника графики», составитель профессор, к.н. Кирсанов Д.М.,- М., 2024, - с. 15.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Техника графики» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация»

Составитель _____ Профессор, к.н. Кирсанов Д.М.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Кирсанов Д.М., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 7
2.3 Организация самостоятельной работы..... 7
3 Список рекомендуемых источников …….. 9
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 9
3.2 Периодические издания …… 9
3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 10
4 Фонд оценочных средств ……. 12

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- Технику и технологию изготовления печатной формы для графического произведения в технике печатной графики (офорт).
- Технику и технологию процесса печати произведения в технике печатной графики.
- Сущность процесса изготовления авторских печатных форм.
- Технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, при работе на печатном станке.
- Место, роль и значение эстампа в жизни современного общества и современного изобразительного искусства.
- Основы деятельности, нацеленной на создание авторских печатных форм.
- Виды гравюр и разновидности (манеры) техники офорта.
- Этапы изготовления офорта и его манер, их различие.
- О материалах для изготовления офорта (цинк, медь, латунь, сталь, дюраль, железо, целлулоид, оргстекло, картон и другие).
- Об инструментах и принадлежностях, необходимых для изготовления печатной формы.
- О работе гравировальными инструментами (офортные иглы, шабер, гладилка, рулетки, качалки, пунсоны и другие).
- О кислотоупорных грунтах (лаках) и выкрывателях.
- О травящих жидкостях: азотной и серной кислоте (серное молоко), хлорном железе и других вспомогательных материалах.
- Специфику изучаемой техники.
- О приготовлении металлической доски под офорт.
- О процессе травления доски, о многократном травлении.
- Основы техники изготовления цветных печатных форм.

Уметь:

- Переводить в печатную технику офорта эскизный и подготовительный материал при создании графической серии в технике офорта.
- Обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика.
- Применять на практике теоретические знания, связанные с средствами, техниками и технологиями для создания произведения в области эстампа.
- Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках.
- Подготовить медную или цинковую форму (доску).
- Переводить готовый эскиз на подготовленную доску, учитывая зеркальное изображение.
- Гравировать иглами и штихелями.
- Закатывать доски кислотоупорным лаком (валиком или «грибом»).
- Коптить подготовленные для гравирования доски.

- Травить подготовленные доски в хлорном железе или кислоте, соблюдая шкалу травления.

- Печатать оттиски с готовых форм на офортном станке.

- Исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества.

- Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных произведений – готовых эстампов – офортов.

- Профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе.

Владеть:

- Техникой печатной графики (офорт).

- Навыками применения техники безопасности при работе с химикатами, гравёрными иглами и штихелями, при работе на печатных станках.

- Средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области оформления печатной продукции, печатной графики, эстампа.

- Способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области печатной графики, эстампа.

- Способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной графики, эстампе.

- Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового произведения в технике уникальной или печатной графики.

Изучение дисциплины способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- 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).
- Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании макета будущего произведения печатной продукции или книги (К-6).
- Способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств, профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1 семестр			
1	**Тема:** Копия с офорта крупного мастера.	**Тема:** Копия с офорта крупного мастера. Образцы: офорты Рембрандта, Гойи, Калло, Дюрера, Тьеполо, Ван Дейка, Сегерса, Цорна, Матэ, Серова, Кольвиц, Кругликовой, Доброва и др. Печатная техника: офорт, травленый штрих.	Просмотр
2 семестр			
2	**Тема:** Композиция из творческого портфеля слушателя	Печатная техника: офорт, акватинта, цветная печать.	Просмотр
3 семестр			
3	**Тема:** Задание по композиции, выполненное в технике офорта	Печатная техника: офорт, травленый штрих, сухая игла, мягкий лак.	Просмотр
4	**Тема:** Задание по композиции, выполненное в технике офорта	Печатная техника: офорт, травленый штрих, акватинта	Просмотр
4 семестр			
5	**Тема:** Задание по композиции, выполненное в	Печатная техника: офорт, травленый штрих, акватинта, смешанная и комбинированная техники.	Просмотр

	технике офорта		
6	**Тема:** Задание по композиции, выполненное в технике офорта	Печатная техника: цветной офорт, травленый штрих, акватинта.	Просмотр

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоёмкость, часов	Виды учебной деятельности и из нее часов:			Форма аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
1	**Тема:** Копия с офорта крупного мастера.	28	6	15	7	Т, просмотр
Итого:		28	6	15	7	Т, просмотр
2 семестр						
2	**Тема:** Композиция из творческого портфеля слушателя.	28	6	15	7	Т, просмотр
Итого:		28	6	15	7	Т, просмотр
3 семестр						
3	**Тема:** Задание по композиции, выполненное в технике офорта	28	3	18	7	Т, просмотр
4	**Тема:** Задание по композиции, выполненное в технике офорта	28	3	18	7	Т, просмотр
Итого:		56	6	36	14	Т, просмотр

4 семестр						
5	**Тема:** Задание по композиции, выполненное в технике офорта	28	3	18	7	Т, просмотр
6	**Тема:** Задание по композиции, выполненное в технике офорта	28	3	18	7	Т, просмотр
Итого:		56	6	36	14	
Всего		168	24	102	42	Экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Тема: Копия с офорта крупного мастера.	7	В каждой работе, выполняя ее самостоятельно, необходимо освоить основные правила гравирования, травления и печати, обладать высоким уровнем мастерства и эстетического вкуса, отличным качеством подачи материала, отличным уровнем владения техникой и технологией печатной графики, освоить основные манеры техники офорта. Слушателю также необходимо демонстрировать высокую степень самостоятельности в гравировании на металле, в разработке композиции и безупречное качество исполнения офорта. Слушатель должен отлично выполнить задание в технике печатной графики: графическая композиция, выполненная в технике офорта, соответствует всем
Тема: Композиция из творческого портфеля слушателя.	7	
Тема: Задание по композиции, выполненное в технике офорта	7	
Тема: Задание по композиции, выполненное в технике офорта	7	
Тема: Задание по композиции, выполненное в технике офорта	7	
Тема: Задание по композиции, выполненное в технике	7	

офорта		необходимым требованиям, все этапы работы изготовления офорта должны быть выполнены полностью самостоятельно, выстроены с правильной последовательностью.
ИТОГО:	42	Экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

1. Гойя Ф. «Капричос». М.: «Искусство», 1969 г. – 2 экз. / Капричос – Серия офортов на причудливые сюжеты. Альбом.
2. Рембрандт. Полное собрание офортов в оригинальную величину. На нем. яз. Бельцер, 1978 г. /Офорты, 1963 г.
3. Корнилов, П.Е. Офорт в России XXV-XX веков, Краткий очерк. М. Изд-во Академии художеств СССР, 1953 г.
4. Пиранези, Джованни Батиста. Выставка офортов. Ленинград. 1959. Каталог, Л., 1959 - Избранные офорты Пиранези, 1963 г.
5. Офорты из классных работ учеников Центрального училища технического рисования барона Штиглица. СПб: Изд. ЦУТР барона Штиглица, 1904 г.
6. Звонцов В.М., Шистко В.И. Офорт: Техника. История. СПБ: «Аврора», 2004 г.
7. Масютин, В.Н. Офорты В.Н. Масютина (1908-1918). Госиздат, 1920 г.
8. Пауль Кристеллер. История европейской гравюры XV-XVIII вв. М.: «Искусство», 1939 г.
9. Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. М.: «Искусство», 1970 г
10. Анисимов В. Гравирование цветных офортов и эстампов. Петербург: гос. изд-во, 1922 г.
11. Звонцов В.М., Шистко В.И. Офорт. Учебное пособие для художественных институтов. М.: «Искусство», 1971 г.
12. Зорин Л.Н. Алхимия офорта. Путеводитель по печатным графическим техникам М.: «Ладья», 2000 г.
13. Искусство офорта: Каталог выставки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. М.: «Галарт», 2003 г.
14. Советская цветная гравюра. Резцовая гравюра, офорт, акватинта, монотипия. Из коллекции гравюрного кабинета ГМИИ им. А.С. Пушкина: Альбом. Авт. – сост. В.В. Турова, К.В. Безменова). М.: «Советский Художник», 1978 г.
15. Герштейн Ю. Новые виды гравюры. М.: «Искусство», 1959 г.
16. Очерки по истории и технике гравюры. ГМИИ им. А.С. Пушкина, 1987 г.

17.Calabi A. L`incisione italiana Milano, Гравюра на металле. Офорт. На итал. яз. Treves, 1931 г
18.Рембрандт Х. ван Рейн. Офорты (факсимильные репродукции). Л.: «Аврора», 1972 г.
19.Офорты Жака Калло. ГМИИ им. А.С. Пушкина. М.: Советский художник, 1971 г.
20.Флекель М.И. От Маркантонио-Раймонди до Остроумовой-Лебедевой. М.: «Искусство», 1987 г.
21.Кравченко А.И. Выставка произведений. Гравюра. Офорт. Живопись. Каталог. Оргкомитет Союза советских художников СССР. Моск. Союз. сов. художников. Москва, 1956 г.
22.Калашников, В.Е. Борис Федорович Французов: Офорты: альбом. Фонд Б. Французова, 2000 г.
23.Касиян В.И. Офорты Тараса Шевченко. – Киев, Изд. б/и, 1964 г.
24.Хламинская М. Лидия Ильина. Мастер гравюры. М.: «Советский художник». 1980.
25.Непринцев, Ю.М. Ленинградцы. Офорты. Л.: «Художник РСФСР», 1966 г.
26.Революционная Москва Третьему Конгрессу Коммунистического Интернационала: Альбом. Офорт, линогравюра, ксилография, гравюра на линолеуме. Композиции и рисунки. Исп. Графком ВХУТЕМАСА.
27.Евгений Коньков. Альбом. Новосиб. обл. карт. галерея. Вступ. ст. т. Скоробогатовой, НОВОСИБИРСК, 1977 г.
28.Финягина Н.П. Сюжетные картуши Российского атласа 1792 года. Гос. ист. музей. М.: издание ГИМ, 2006 г.
29.Christie`s James Ensor Prints. London, 2014 г.
30.Отец и сын. Художники Суло и Олег Юнтунены, Пейзажи одинокой души. М.: Инсан, 2008 г.
31.Шаин Э. Выставка офортов. Ленинград. 1940, Кат. Л.: б/и., 1940 г.
32.Казанский кремль. Офорты. 6 отдельных илл. В обложке, 1922 г.
33.Добров М.А. Матвей Алексеевич Добров (1877 – 1958): Офорт. Акварель. Живопись. Каталог выставки. М.: «Советский художник», 1983 г.

Из журналов:

1. Абельдяева И. Гражданственная тема в офортах Валентины и Леонида Петровых. Искусство, 1971, №3, с.16-23.
2. Адарюков В. Офорт в России. Искусство, №1.
3. Алексеева В. Офорты Жака Калло. Творчество, 1972, № 10, с. 18-20.
4. Антонов О. Мастера меццо-тинто XVIII столетия в России. Антиквариат. 2006, № 1-2, с. 40-53.

3.2 Периодические издания

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

3.3 Ресурсы сети Интернет

1. http://www.designboom.com
2. Официальный сайт Министерства Культуры Российской Федерации http://mkrf.ru
3. Museum of Modern Art (Moma), оф7ициальный сайт http://www.moma.orgi
4. Museum fuer Moderne Kunst, официальный сайт http://www.mumok.at
5. Musee d'Orsay, официальный сайт http://www.musee-orsay.fr
6. Вашингтонская галерея, официальный сайт http://www.nga.gov
7. Галерея Тейт, официальный сайт http://www.tate.org.uk
8. Галерея Барбикян, официальный сайт http://www.barbican.org.uk
9. Музей Метраполитан, официальный сайт http://www.metmuseum.org
10. Виртуальный гид по Государственному Русскому музею http://rmtour.ru/rus
11. Информационный портал Артинфо http://www.artinfo.com

4.Фонд оценочных средств

Вид занятий: *практическое*		
Шкала оценки	Предлагаемые формы контроля	Предлагаемые сроки проведения контрольной оценки
100-бальная система оценки	Суммарная оценка 3-х видов учебной активности:	- Текущая аттестация после проведения половины занятий (середина семестра) по каждому разделу Промежуточная аттестация (итоговая) в конце семестра в виде Ректорского просмотра в течение семестров. - Рубежная аттестация в середине и в конце семестра в течение семестров.
90 – 100% ***А («Отлично» 86 – 100 баллов)*** 81 – 89% ***В (Очень хорошо 81 – 85 баллов)*** 20 баллов за посещаемость (отсутствие пропущенных занятий)	Выполнено 100% работы: 1. Слушатель усвоил весь программный материал, выполнил все работы в офортной технике на высоком профессиональном и творческом уровне, демонстрирует творческо-профессиональный рост, настойчиво работает над развитием своего профессионального мастерства, умеет самостоятельно выбирать технику гравирования для перевода композиции в печатную графику. Слушатель освоил основные правила гравирования, травления и печати, обладает высоким уровнем мастерства и эстетического вкуса, отличным качеством подачи материала, отличным уровнем владения техникой и технологией печатной графики, освоил основные манеры техники офорта. Слушатель демонстрирует высокую степень самостоятельности в гравировании на металле, в разработке композиции и безупречное качество исполнения офорта. Слушатель ответственно подошел к выполнению практических заданий на каждом этапе работы, систематически посещал все занятия, проявил творческую заинтересованность в результатах	

	работы. 2. Слушатель отлично выполнил задание в технике печатной графики: графическая композиция, выполненная в технике офорта, соответствует всем необходимым требованиям, все этапы работы изготовления офорта выполнены полностью самостоятельно, выстроены с правильной последовательностью. Слушатель усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности при выполнении заданий. 3. Слушатель качественно решил задачу, поставленную педагогом.	
65 – 80% ***C («Хорошо» 71 – 80 баллов)*** 15-18 баллов за посещаемость	Выполнено 75% работы: 1. слушатель знает программный материал: грамотно работает с эскизами, не допускает существенных технических ошибок при выполнении заданий, последовательно готовится к выполнению задания с помощью эскизов, хорошо владеет техническими приемами, необходимыми для реализации творческой идеи, правильно обосновывает принятые решения, освоил основные правила гравирования, травления и печати. Слушатель, в основном, понимает учебные задачи, но в его работах не хватает творческой самостоятельности и настойчивого стремления добиться наилучшего профессионального мастерства. Относительные успехи в работе над печатной формой, гравировании, травлении и печати не оказывают достаточного влияния на	- Текущая аттестация после проведения половины занятий (середина семестра) по каждому разделу в семестрах. - Промежуточная аттестация (итоговая) в конце семестра в виде Ректорского просмотра в течение семестров. - Рубежная аттестация в середине и в конце семестра в течение семестров.

	окончательное качество работ, выполненных в технике офорта. Слушатель систематически посещал все занятия, но не проявил творческую заинтересованность в результатах работы. 2. Слушатель хорошо выполнил композицию в технике печатной графики. 3. Слушатель качественно решил задачу, поставленную педагогом.	
56 – 64% ***D*** ***(«Удовлетворительно»*** ***66 – 70 баллов)*** 50 – 55% ***E*** ***(«Посредственно» 51 – 65 баллов)*** 10-15 баллов за посещаемость	Выполнено 50% работы: 1. Слушатель усвоил только основной материал, допускает ошибки и неточности при практическом исполнении заданий и испытывает затруднения в ходе реализации творческой идеи, не выполняет весь объем заданий. Выполнены не все задания по программе дисциплины или все, но без должного трудолюбия и прилежания. Слушатель не проявляет настойчивости в понимании учебных задач, многое делает механически, не проявляя творческой заинтересованности в результатах работы. Влияние на качество работ проследить трудно. Слушатель систематически посещал не все занятия, не проявил творческую заинтересованность в результатах работы. 2. Слушатель не очень качественно выполнил композицию в технике печатной графики: композиция в технике офорта выполнена не в полном объеме, тема композиции не раскрыта, уровень исполнения не соответствует качеству печатной графики. 3. Слушатель не качественно решил задачу, поставленную педагогом.	- Текущая аттестация после проведения половины занятий (середина семестра) по каждому разделу в семестрах. - Промежуточная аттестация (итоговая) в конце семестра в виде Ректорского просмотра в течение семестров. - Рубежная аттестация в середине и в конце семестра в течение семестров.

Аттестован/ не аттестован <50 ***FX*** ***(«Условно неудовлетворительно»*** ***41 – 50 баллов)*** (с правом пересдачи); <50 ***F*** ***(«Безусловно, неудовлетворительно» менее 40 баллов)*** (без права пересдачи, необходимо повторить курс) 0-10 баллов за посещаемость	Выполнено менее 50% работы: 1. Слушатель не знает основной части программного материала, не успевает выполнить предлагаемый объем заданий, допускает существенные ошибки при их техническом исполнении. Выполнено менее половины заданий по программе дисциплины. Слушатель не проявляет интереса к учебным заданиям дисциплины и выполняет их неряшливо, в последний момент перед семестровым просмотром. При таком отношении к дисциплине влияние ее на успехи в графических печатных техниках не проявляется. 2. Слушатель не профессионально выполнил композицию в технике печатной графики (офорт): графическая композиция в технике офорта выполнена не в полном объеме, тема композиции не раскрыта, уровень исполнения не соответствует качеству печатной графики. 3. Слушатель не решил задачу, поставленную педагогом. Студент отсутствовал на консультациях с педагогом, пропустил более 50% занятий, в связи с этим должен ликвидировать задолженность в установленные сроки.	- Текущая аттестация после проведения половины занятий (середина семестра) по каждому разделу в семестрах. - Промежуточная аттестация (итоговая) в конце семестра в виде Ректорского просмотра в течение семестров. - Рубежная аттестация в середине и в конце семестра в течение семестров.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«27» марта 2024 г.

Рабочая программа

Шрифт

Программа профессиональной переподготовки

Иллюстрация

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Шрифт», составитель профессор, к.н. Кирсанов Д.М.,- М., 2024, - с. 16.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Шрифт» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация»

Составитель _____ Профессор, к.н. Кирсанов Д.М.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Кирсанов Д.М., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 9
2.3 Организация самостоятельной работы..... 9
3 Список рекомендуемых источников …….. 12
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 12
3.2 Периодические издания …… 13
3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 13
4 Фонд оценочных средств ……. 13

1 Планируемые результаты обучения дисциплине

В результате освоения дисциплины должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- историю развития шрифтовой формы;
- историко-морфологическую классификацию шрифтовых форм;
- особенности шрифтов, созданных для различных видов изданий и технологий воспроизведения текста;
- основные закономерности построения шрифта.

Уметь:

- применять шрифт для набора текстов;
- обоснованно выбирать комплект шрифтов для различных типов публикаций;
- проектировать надписи, шрифтовые знаки и логотипы.

Владеть:

- историческими каллиграфическими почерками;
- различными техническими приемами и методами написания шрифта.

Изучение дисциплины способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- 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-12)

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	Эволюция рукописного шрифта	Происхождение и развитие письма. Пиктографическое, идеографическое, силлабографическое, фонемографическое письмо. Алфавитные, слоговые и иероглифические графические основы письма. Шумерская клинопись, египетское иероглифическое письмо, индийское и древнекитайское письмо. Финикийский, греческий и семитские алфавиты. Инструменты каллиграфии. Римское квадратное письмо — история, особенности формы. Рустика — история, особенности формы. Унциал — история, особенности формы. Каролингский минускул — история, особенности формы. Текстура — история, особенности формы. Готика — прописной алфавит и инициалы. Фрактура — история, особенности формы. Гуманистический минускул — история, особенности формы. Гуманистический курсив — история, особенности формы. Прописной алфавит эпохи Возрождения — история, особенности формы. Римское монументальное письмо — история, особенности формы. Кирилл и Мефодий, происхождение кириллицы. Устав — история, особенности формы. Полуустав — история, особенности формы. Хронологическая таблица — эволюция латинского и кириллического	Доклады и рефераты

		рукописных шрифтов.	
2	Эволюция печатного шрифта	Печатный шрифт. История технологии печати. Бумага, печатный станок, подвижные литеры. Иоганн Гутенберг и его изобретение (1450). Иван Фёдоров. Виды классификации шрифтов: историческая, морфологическая, параметрическая и др. Классификакции: Vox, British Standard, DIN, ГОСТ, Ганса Вилберга. Контраст, динамика и другие особенности шрифтовой формы. Венецианская ренессансная антиква. Николай Йенсон, Аль Мануций, Франческо Гриффо. Французская ренессансная антиква. Клод Гарамон, Робер Гранжон, Жан Жаннон, Плантен и Эльзевиры. Переходная антиква. Уильям Кэзлон, Джон Баскервиль, Иоганн Флейшман, Пьер Симон Фурнье. Изобретение типометрической системы. Петровская реформа кириллицы. Шрифты типографии Академии наук и типографии Московского университета. Классицистическая статическая антиква. Фирмен Дидо, Джамбатиста Бодони, Юстус Эрик Вальбаум. Влияние шрифтов Дидо на форму русских типографских шрифтов. Промышленная революция XIX века. Газеты, журналы, реклама. Взрыв шрифтового дизайна. Брусковые (египетские) шрифты — статическая, динамическая и геометрическая формы, кларендон. Середина XIX века. Изобретение наборных машин и пантографа. ATF, Linotype, Monotype. Итальянские, тосканские, «латинские», орнаментированные шрифты. Появление жирных шрифтов и понятия «гарнитура». Деятельность	Доклады и рефераты

		Жоржа Ревильона. Уильям Кэзлон IV. Появление гротесков. Статические гротески. Akzidenz Grotesk, Helvetica, Univers. Шрифты стиля модерн. Арнольд Бёклин, Экманн. Мир искусства. Бертольд и Леман. Конструктивизм. Геометрические гротески. Пауль Реннер, Рудольф Кох. Futura, Кабель. Динамические гуманистические гротески. Эрик Гилл, Германн Цапф, Майер. Gill Sans, Optima, Syntax. Американские гротески. Полигарнитуры и супергарнитуры. Системное проектирование шрифтов. Адриан Фрутигер. Univers, Officina, Thesis, Legacy, Stone, DenHaag. Вторая половина XX века. Новые технологии набора. Цифровой набор и поиск новых форм в дизайне шрифта. Конец 90-х — шрифтовой панк. Emigre, Нэвилл Броуди, FontShop, Letterror, T26. Отдел наборных шрифтов НИИ Полиграфмаш. Современные тенденции в шрифтовом дизайне.	
	Шрифт как инструмент	Шрифтовая гарнитура. Состав гарнитуры по начертаниям. Знаковый состав гарнитуры. Кодовые таблицы, UNICODE. Анатомия шрифтовой формы. Металлическая литера, апроши, кернинг, лигатуры, трекинг. Надпись, логотип, шрифтовой знак. Выбор шрифта для публикации. Эстетический и технологический аспекты. Одногарнитурный, малогарнитурный и многогарнитурный стили шрифтового оформления издания. Типометрическая система. Удобочитаемость и различимость. Ёмкость шрифта. Шрифт как фактура (длина строки, кегль, интерлиньяж — влияние на удобочитаемость).	Доклады и рефераты

		Выключка. Правила набора. Свобода и произвол цифрового шрифта. Современная шрифтовая технология. Форматы цифровых шрифтов (PS, TT, OT). Подключение к системе (ATM).	
	Проектирование шрифта	Эскизное проектирование. Поиск образа шрифта, планирование схемы развития гарнитуры по начертаниям. Методика оцифровки рисунка знаков. Оцифровка в программах ADOBE ILLUSTRATOR, FONTLAB. Методы редактирования рисунка знаков в программе FONTLAB. Кривая Безье. Минимизация количества узлов на контуре знака. Многоязычные кодировки. Кодовая таблица UNICODE. Шрифтовые форматы POSTSCRIPT, TRUETYPE, OPENTYPE. Особенности математического описания контура знака и их влияние на процесс проектирования шрифта.	Доклады и рефераты

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы, из нее часов			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Эволюция рукописного шрифта	7	4	2	1	Т,ПЗ
2	Эволюция печатного шрифта	7	4	2	1	Т, ПЗ
3	Шрифт как инструмент	7	4	1	2	Т, ПЗ
4	Проектирование шрифта	7	1	3	3	Т.ПЗ
	Итого:	28	13	8	7	Экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Эволюция рукописного шрифта	1	Происхождение и развитие письма. Пиктографическое, идеографическое, силлабографическое, фонемографическое письмо. Алфавитные, слоговые и иероглифические графические основы письма. Шумерская клинопись, египетское иероглифическое письмо, индийское и древнекитайское письмо. Финикийский, греческий и семитские алфавиты. Инструменты каллиграфии. Римское квадратное письмо — история, особенности формы. Рустика — история, особенности

		формы. Унциал — история, особенности формы. Каролингский минускул — история, особенности формы. Текстура — история, особенности формы. Готика — прописной алфавит и инициалы. Фрактура — история, особенности формы. Гуманистический минускул — история, особенности формы. Гуманистический курсив — история, особенности формы. Прописной алфавит эпохи Возрождения — история, особенности формы. Римское монументальное письмо — история, особенности формы. Кирилл и Мефодий, происхождение кириллицы. Устав — история, особенности формы. Полуустав — история, особенности формы. Хронологическая таблица — эволюция латинского и кириллического рукописных шрифтов.
Эволюция печатного шрифта	1	Печатный шрифт. История технологии печати. Бумага, печатный станок, подвижные литеры. Иоганн Гутенберг и его изобретение (1450). Иван Фёдоров. Виды классификации шрифтов: историческая, морфологическая, параметрическая и др. Классификакции: Vox, British Standard, DIN, ГОСТ, Ганса Вилберга. Контраст, динамика и другие особенности шрифтовой формы. Венецианская ренессансная антиква. Николай Йенсон, Аль Мануций, Франческо Гриффо. Французская ренессансная антиква. Клод Гарамон, Робер Гранжон, Жан Жаннон, Плантен и Эльзевиры. Переходная антиква. Уильям Кэзлон, Джон Баскервиль, Иоганн Флейшман, Пьер Симон Фурнье. Изобретение типометрической системы. Петровская реформа кириллицы. Шрифты типографии Академии наук и типографии Московского университета. Классицистическая статическая антиква. Фирмен Дидо, Джамбатиста Бодони, Юстус Эрик Вальбаум. Влияние шрифтов Дидо на форму русских типографских шрифтов. Промышленная революция XIX века. Газеты, журналы, реклама. Взрыв шрифтового

		дизайна. Брусковые (египетские) шрифты — статическая, динамическая и геометрическая формы, кларендон. Середина XIX века. Изобретение наборных машин и пантографа. ATF, Linotype, Monotype. Итальянские, тосканские, «латинские», орнаментированные шрифты. Появление жирных шрифтов и понятия «гарнитура». Деятельность Жоржа Ревильона. Уильям Кэзлон IV. Появление гротесков. Статические гротески. Akzidenz Grotesk, Helvetica, Univers. Шрифты стиля модерн. Арнольд Бёклин, Экманн. Мир искусства. Бертольд и Леман. Конструктивизм. Геометрические гротески. Пауль Реннер, Рудольф Кох. Futura, Кабель. Динамические гуманистические гротески. Эрик Гилл, Германн Цапф, Майер. Gill Sans, Optima, Syntax. Американские гротески. Полигарнитуры и супергарнитуры. Системное проектирование шрифтов. Адриан Фрутигер. Univers, Officina, Thesis, Legacy, Stone, DenHaag. Вторая половина XX века. Новые технологии набора. Цифровой набор и поиск новых форм в дизайне шрифта. Конец 90-х — шрифтовой панк. Emigre, Нэвилл Броуди, FontShop, Letterror, T26. Отдел наборных шрифтов НИИ Полиграфмаш. Современные тенденции в шрифтовом дизайне.
Шрифт как инструмент	2	Шрифтовая гарнитура. Состав гарнитуры по начертаниям. Знаковый состав гарнитуры. Кодовые таблицы, UNICODE. Анатомия шрифтовой формы. Металлическая литера, апроши, кернинг, лигатуры, трекинг. Надпись, логотип, шрифтовой знак. Выбор шрифта для публикации. Эстетический и технологический аспекты. Одногарнитурный, малогарнитурный и многогарнитурный стили шрифтового оформления издания.

		Типометрическая система. Удобочитаемость и различимость. Ёмкость шрифта. Шрифт как фактура (длина строки, кегль, интерлиньяж — влияние на удобочитаемость). Выключка. Правила набора. Свобода и произвол цифрового шрифта. Современная шрифтовая технология. Форматы цифровых шрифтов (PS, TT, OT). Подключение к системе (ATM).
Проектирование шрифта	3	Эскизное проектирование. Поиск образа шрифта, планирование схемы развития гарнитуры по начертаниям. Методика оцифровки рисунка знаков. Оцифровка в программах ADOBE ILLUSTRATOR, FONTLAB. Методы редактирования рисунка знаков в программе FONTLAB. Кривая Безье. Минимизация количества узлов на контуре знака. Многоязычные кодировки. Кодовая таблица UNICODE. Шрифтовые форматы POSTSCRIPT, TRUETYPE, OPENTYPE. Особенности математического описания контура знака и их влияние на процесс проектирования шрифта.
ИТОГО:	7	Экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Буквенный орнамент и искусство шрифта. Сост. и автор предисловия В.И. Ивановская. И.: В. Шевчук – 2008, с. 205. – 10 шт.
2. Писаревский Д.А. Шрифты и из построение. М.: Архитектура – С – 2014, с. 168 - 6 шт.

Дополнительная литература

1. Антонец Е.В. Введение в римскую палеографию. М.: Русский фонд содействия образованию. – 2009, с. 399. – 4 шт.
2. Декоративные шрифты. Составитель Г.Ф. Кликушин. М.: Архитектура- С – 2005, с. 288 – 3 шт.
3. Ефимов В. Великие шрифты. Шесть из тридцати. М.: Пара Тайп – 2006, с. 183. – 1 шт.
4. Кудрявцев А. Шрифт. История. Теория. Практика. Учебно-методическое пособие. М.: университет Натальи Нестеровой – 2003, с. 248 – 2 шт.
5. Птахова И.И. Простая красота буквы. СПб.: ЛИГ – 2004, с. 327 – 4 шт.

6. Свиридов В.А., Трофимова Т.Е., Лисенко В.М. Выполнение шрифтовой композиции в проектировании памятных досок. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М – 2015, с. 160 – 5 шт.
7. Феличи Дж. Типографика. Шрифт, верстка , дизайн. СПб.: БХВ- Петербург – 2005, с. 496 – 3 шт.
8. Чернихов Я.Г., Соболев Н.А. Построение шрифтов. М.: Архитектура- С – 2015, с. 115 – 2 шт.

3.2 Периодические издания

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

3.3 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
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

4.Фонд оценочных средств

Темы докладов и рефератов по курсу «Шрифт»

1. Пиктографическое, идеографическое, силлабографическое, фонемографическое письмо.
2. Алфавитные, слоговые и иероглифические графические основы письма.
3. Шумерская клинопись, египетское иероглифическое письмо, индийское и древнекитайское письмо.
4. Финикийский, греческий и семитские алфавиты.
5. Инструменты каллиграфии.
6. Римское квадратное письмо — история, особенности формы.
7. Рустика — история, особенности формы.
8. Унциал — история, особенности формы.
9. Каролингский минускул — история, особенности формы.
10. Текстура — история, особенности формы.
11. Готика — прописной алфавит и инициалы.
12. Фрактура — история, особенности формы.
13. Гуманистический минускул — история, особенности формы.
14. Гуманистический курсив — история, особенности формы.
15. Прописной алфавит эпохи Возрождения — история, особенности формы.
16. Римское монументальное письмо — история, особенности формы.

17. Кирилл и Мефодий, происхождение кириллицы.
18. Устав — история, особенности формы.
19. Полуустав — история, особенности формы.
20. Хронологическая таблица — эволюция латинского и кириллического рукописных шрифтов.
21. Печатный шрифт. История технологии печати.
22. Бумага, печатный станок, подвижные литеры. Иоганн Гутенберг и его изобретение. Иван Фёдоров.
23. Виды классификации шрифтов: историческая, морфологическая, параметрическая и др. Классификакции: Vox, British Standard, DIN, ГОСТ, Ганса Вилберга.
24. Антиква: виды и особенности.
25. Влияние шрифтов Дидо на форму русских типографских шрифтов.
26. Промышленная революция XIX века. Газеты, журналы, реклама. Взрыв шрифтового дизайна.
27. Середина XIX века. Изобретение наборных машин и пантографа.
28. Итальянские, тосканские, «латинские», орнаментированные шрифты. Появление жирных шрифтов и понятия «гарнитура».
29. Появление гротесков. Статические гротески.
30. Шрифты стиля модерн.
31. Конструктивизм. Геометрические гротески. Динамические гуманистические гротески. Американские гротески.
32. Современные тенденции в шрифтовом дизайне.
33. Шрифтовая гарнитура. Состав гарнитуры по начертаниям. Знаковый состав гарнитуры. Кодовые таблицы, UNICODE.
34. Анатомия шрифтовой формы. Металлическая литера, апроши, кернинг, лигатуры, трекинг.
35. Надпись, логотип, шрифтовой знак. Выбор шрифта для публикации. Эстетический и технологический аспекты.
36. Одногарнитурный, малогарнитурный и многогарнитурный стили шрифтового оформления издания.
37. Эскизное проектирование. Поиск образа шрифта, планирование схемы развития гарнитуры по начертаниям.
38. Методика оцифровки рисунка знаков. Оцифровка в программах ADOBE ILLUSTRATOR, FONTLAB.
39. Многоязычные кодировки.
40. Особенности математического описания контура знака и их влияние на процесс проектирования шрифта.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Пиктографическое, идеографическое, силлабографическое, фонемографическое письмо.
2. Алфавитные, слоговые и иероглифические графические основы письма.
3. Шумерская клинопись, египетское иероглифическое письмо, индийское и древнекитайское письмо.

4. Финикийский, греческий и семитские алфавиты.
5. Инструменты каллиграфии.
6. Римское квадратное письмо — история, особенности формы.
7. Рустика — история, особенности формы.
8. Унциал — история, особенности формы.
9. Каролингский минускул — история, особенности формы.
10. Текстура — история, особенности формы.
11. Готика — прописной алфавит и инициалы.
12. Фрактура — история, особенности формы.
13. Гуманистический минускул — история, особенности формы.
14. Гуманистический курсив — история, особенности формы.
15. Прописной алфавит эпохи Возрождения — история, особенности формы.
16. Римское монументальное письмо — история, особенности формы.
17. Кирилл и Мефодий, происхождение кириллицы.
18. Устав — история, особенности формы.
19. Полуустав — история, особенности формы.
20. Хронологическая таблица — эволюция латинского и кириллического рукописных шрифтов.
21. Печатный шрифт. История технологии печати.
22. Бумага, печатный станок, подвижные литеры. Иоганн Гутенберг и его изобретение. Иван Фёдоров.
23. Виды классификации шрифтов: историческая, морфологическая, параметрическая и др. Классификакции: Vox, British Standard, DIN, ГОСТ, Ганса Вилберга.
24. Контраст, динамика и другие особенности шрифтовой формы.
25. Венецианская ренессансная антиква.
26. Французская ренессансная антиква.
27. Переходная антиква.
28. Сущность типометрической системы.
29. Петровская реформа кириллицы.
30. Шрифты типографии Академии наук и типографии Московского университета.
31. Классицистическая статическая антиква.
32. Влияние шрифтов Дидо на форму русских типографских шрифтов.
33. Промышленная революция XIX века. Газеты, журналы, реклама. Взрыв шрифтового дизайна.
34. Брусковые (египетские) шрифты — статическая, динамическая и геометрическая формы, кларендон.
35. Середина XIX века. Изобретение наборных машин и пантографа.
36. Итальянские, тосканские, «латинские», орнаментированные шрифты. Появление жирных шрифтов и понятия «гарнитура».
37. Появление гротесков. Статические гротески. Akzidenz Grotesk, Helvetica, Univers.
38. Шрифты стиля модерн.

39. Конструктивизм. Геометрические гротески. Динамические гуманистические гротески. Американские гротески.
40. Полигарнитуры и супергарнитуры.
41. Современные тенденции в шрифтовом дизайне.
42. Шрифтовая гарнитура. Состав гарнитуры по начертаниям. Знаковый состав гарнитуры. Кодовые таблицы, UNICODE.
43. Анатомия шрифтовой формы. Металлическая литера, апроши, кернинг, лигатуры, трекинг.
44. Надпись, логотип, шрифтовой знак. Выбор шрифта для публикации. Эстетический и технологический аспекты.
45. Одногарнитурный, малогарнитурный и многогарнитурный стили шрифтового оформления издания.
46. Удобочитаемость и различимость.
47. Ёмкость шрифта.
48. Шрифт как фактура.
49. Выключка.
50. Свобода и произвол цифрового шрифта.
51. Форматы цифровых шрифтов (PS, TT, OT). Подключение к системе (ATM).
52. Эскизное проектирование. Поиск образа шрифта, планирование схемы развития гарнитуры по начертаниям.
53. Методика оцифровки рисунка знаков. Оцифровка в программах ADOBE ILLUSTRATOR, FONTLAB.
54. Методы редактирования рисунка знаков в программе FONTLAB.
55. Кривая Безье.
56. Многоязычные кодировки.
57. Кодовая таблица UNICODE.
58. Шрифтовые форматы POSTSCRIPT, TRUETYPE, OPENTYPE.
59. Особенности математического описания контура знака и их влияние на процесс проектирования шрифта.
60. Минимизация количества узлов на контуре знака.

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

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«17» марта 2024 г.

Рабочая программа

Предпечатная подготовка

Программа профессиональной переподготовки

Иллюстрация

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Предпечатная подготовка», составитель профессор, к.н. Кирсанов Д.М.,- М., 2024, - с. 11.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Предпечатная подготовка» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация»

Составитель _____ Профессор, к.н. Кирсанов Д.М.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Кирсанов Д.М., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 6
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 6
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 7
2.3 Организация самостоятельной работы..... 8
3 Список рекомендуемых источников …….. 8
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 8
3.2 Дополнительная литература..... 8
3.3 Периодические издания …… 9
3.4 Ресурсы сети Интернет ……. 10
4 Фонд оценочных средств ……. 11
5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 11

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- формирование представлений об основах технологий компьютерной верстки;
- изучение основных терминов и понятий в работе с программным обеспечением верстальных программ;
- развитие профессиональных компетенций в сфере графического дизайна;
- практическое овладение навыками работы в настольных издательских системах.
- основные научные понятия, термины (дефиниции): Компьютерная вёрстка. Основы книжной вёрстки. Текстовый редактор и программа вёрстки. Предпечатная подготовка. Цветовые режимы изображений. Макет. Шрифт. Художественное оформление. Реквизиты издания. Основы работы в среде Adobe InDesign. Доступные форматы файлов. Справочная система. Настройка среды: по умолчанию и пользовательская. Формат публикации. Параметры страницы. Направляющие разметки: направляющие полей, сетки, опорные направляющие, их параметры. Шаблоны. Создание, редактирование и форматирование публикации.
- связи между надписями. Импорт документа Word. Вставка текстового файла. Добавление страниц в публикацию. Форматирование символов и абзацев. Трекинг, кернинг, выключка. Буквица;
- стилевое оформление: Выравнивание. Списки, колонки. Колонтитулы. Вставка объектов. Шрифты: типы шрифтовых файлов, управление. Основные правила набора. Макет издания, модульные сетки;
- классификация шрифтов: гарнитуры (семейства) и начертания. Использование плашечных цветов Pantone;
- основные элементы печатной полосы. Экспорт в формате pdf. Понятие спуска полос. Специальные элементы полосы: врезки, маркеры рубрик, информационные блоки.;
- стандартные форматы книжной полосы, полей и полосы набора;

Уметь:

- применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины;
- структурировать процесс работы с программным обеспечением;
- создавать виртуальное изображение на основе исходных данных;
- использовать возможности программы «Adobe InDesign» для создания оригинал-макета;
- исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества;
- применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных произведений – готовых эстампов – офортов;

- профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе.

Владеть:

- навыками работы с компьютером и переферийными устройствами;
- навыками ввода текстовой и визуальной информации для создания файла в графическом формате;
- навыками обработки текстовой и визуальной информации в графических редакторах;
- навыками создания многостраничных макетов в текстовых редакторах;
- инструментальными возможностями текстовых программ;
- навыками создания иллюстраций в графических редакторах;

навыками предпечатной подготовки дизайн-проекта книги.

В результате озучения дисциплины слушатель осваивает следующие компетенции:

- Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании макета будущего произведения печатной продукции или книги (К-6).
- Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, используемых в творческом процессе художника-графика. (К-8).
- 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-10).

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	**Тема 1. Введение в дисциплину**	Объект, предмет, цели и задачи дисциплины. Этапы допечатной подготовки полиграфической продукции. Обзор издательских систем (пакетов верстки). Специфика программы верстки и преимущество «Adobe InDesign». Методика и требования к выполнению практических заданий. Основная и дополнительная литература.	Просмотр
2	**Тема2.** Основные алгоритмы работы в программе «Adobe InDesign».	Базовые настройки. Интерфейс программы. Настройка рабочей области. Элементы рабочего пространства в **InDesign.** Вспомогательные элементы интерфейса. Настройки Edit-Preferences. Панель инструментов Инструменты рисования. Работа с объектами. Управляющая палитра. Цветовые модели. Палитры при работе с цветом. Инструменты при работе с цветом. Отличие растровой и векторной графики.	Просмотр
3	**Тема 3.** Работа с текстом в программе «Adobe InDesign».	Типографские единицы измерения. Классификация шрифтов: гарнитуры (семейства) и начертания. Создание текстовых фреймов. Структура фреймов и форматирование. Работа с текстом и текстовыми фреймами. Управляющая палитра при работе с текстом. Текст вдоль контура и его настройки. Обтекание текстом. Создание обтравочного контура в «Adobe InDesign».	Просмотр
4	**Тема 4.** Основные правила набора	Типографика: оптимальные значения полей, полосы набора, кегля и интерлиньяжа основного текста. Основные правила набора, «чистка» текста до и/или после заверстки. Специальные символы, способы их вставки. Настройки переносов. Расстановка переносов для русского языка. Вставка графики. Типы графических файлов, пригодные для вставки в публикацию. Добавление страниц и перемещение по ним. Создание и применение мастер-шаблонов. Создание и настройка стилей абзаца и стилей символа.	Просмотр

5	**Тема 5.** Верстка книги (журнала).	Особенности макета книжной полосы. Особенности макета полосы. Создание обложки (переплета) книги. Особенности макета служебных полос. Варианты верстки отдельной глав, расположение заголовков, иллюстраций. Специальные элементы полосы. Вставка графики в форматах Photoshop и Illustrator. Сложные случаи обтравки и обтекания: импорт и создание обтравочных контуров.	Просмотр
6	**Тема 6. Верстка буклета**	Макет издания, модульные сетки. Задание основных параметров страницы, мастер - страницы. Подбор шрифтов. Использование прозрачности и режимов наложения. Цветовое решение: выбор гармоничных сочетаний цветов. Основные элементы печатной полосы. Допечатная подготовка. Контроль наличия шрифтов и иллюстраций. Линиатура и разрешение. Треппинг. Создание цветоделенных/композитных PostScript-файлов. Экспорт в формате pdf. Понятие спуска полос.	Просмотр

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма аттестации
					СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	**Тема 1.** Введение в дисциплину	2	1	-	1	Т
2	**Тема2.** Основные алгоритмы работы в программе «Adobe InDesign».	4	1	2	1	Т, пз
3	**Тема 3.** Работа с текстом в программе «Adobe InDesign».	4	1	2	1	Т, пз
4	**Тема 4.** Основные правила набора	6	1	4	1	Т,пз
5	**Тема 5.** Верстка книги (журнала).	6	1	4	1	Т, пз
6	**Тема 6.** Верстка буклета	6	1	3	2	Т, пз
	Итого:	28	6	15	7	Зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Тема 1. Введение в дисциплину	1	За время обучения слушателями осваивается инструмент предпечатной подготовки на примере верстки и печати простого книжного издания. Данное задание выполняется в рамках самостоятельной работы. Самостоятельная работа по дисциплине включает работу над книгой по теоретическим темам курса, детальное изучение инструментов и интерфейса программ с практическими упражнениями по темам.
Тема2. Основные алгоритмы работы в программе «Adobe InDesign».	1	
Тема 3. Работа с текстом в программе «Adobe InDesign».	1	
Тема 4. Основные правила набора	1	
Тема 5. Верстка книги (журнала).	1	
Тема 6. Верстка буклета	2	
Итого:	7	

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

1. Келейников Иннокентий. Дизайн книги: от слов к делу. - М.: Издательство: РИП- холдинг, 2012. - 304 стр., ISBN: 978-5-903190-55-3
2. Коэн, Сэнди. Секреты компьютерной вёрстки в InDesign для Macintosh и Windows [Текст] / Сэнди Коэн. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 696 с.
3. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: учеб, пособ. для студ. вузов [гриф УМО].-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2011.-271 с., ил.
Сетки. Креативные решения для графических дизайнеров, /введ. Л. Робертс; пер. С. Гилим.-М.:РИП-холдинг, 2011.-224 с., ил,- + опт. диск (CD-ROM).
4. Калинин, С.Ю. Основные стандарты по издательскому делу [Текст] / С.Ю. Калинин. -М.: Университетская книга, 2013. -368с.
5. Ковешникова, И. А. Дизайн: история и теория [Текст] / И. А. Ковешникова. - М.: Омега-Л, 2011.-224 с.

3.2 Дополнительная литература

1. Бхаскаран Л. Анатомия дизайна: реклама, книги, газеты, журналы. Пер. с англ. В. Хорос. - М. Издательство Астрель, 2016. - 256 с., ил.

2. Глинтерник Э.М. Графический дизайн как художественно-коммуникативная система и средство рекламы. - СПб., 2012 - 136 с.
Акопов, А.И. Общий курс издательского дела [Текст] / А.И. Акопов. - Воронеж, 2014.
-218 с.
3. Антонова, С.Г. Редакторская подготовка изданий [Текст] / С.Г. Антонова. -М.: Изда
тельство МГУП, 2012. - 468 с.
4. Яцюк О. Г. Компьютерные технологии в дизайне. СПб.: БХВ-Петербург, 2013, - 445 с.
5. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий: учебник для студентов вузов[гриф УМЦ]. -М. :ЮНИТИ- ДАН А,2011.-423 с., ил.
Морриш, Джон. Издание журнала. От идеи до воплощения [Текст] / Джон Морриш. -М.: Университетская книга, 2012. - 304 с.

3.3. Периодические издания

Статьи по темам и разделам курса в журналах:
«Как»,
«Просто дизайн»,
«Проектор», «Identity»,
«КомпьюАрт»,
«Реклама и рекламные технологии»,
«Counterform»,
«Designer»,
«Дизайнинформ: профессиональный журнал по вопросам дизайна»,
«КомпьюАрт»,
«Курсив»,
«Publish».
Интернет-ресурсы:
www.redaktoram.ru
www.ruprint.ru
www.rosdesign.com
www.paratvpe.ru/www.fonts.ru
www.myfonts.com
www. adoube. com
www. stormtvpe. com
www.prodtp.ru
www.vedi.ru
www.callig.ru/
www.de-fis.com
www.stormtype.com
www.lucasfonts.com
http://tfasces.narod.ru
http://communitv.liveioumal.com/ru typography

3.4 Ресурсы интернет

ИНИОН - http://www.inion.ru
Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru
Библиотека М. Мошкова - http://www.lib.ru
Московский научный общественный фонд - http://www.mpst.org
Национальная электронная билиотека - http://ne1.nns.ni
Библиографическая поисковая система «Букинист» - **http://bukinist.agava.ru**
Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть - http://www.libweb.ru
Научная электронная библиотека- www.elibrarv.ru

4.Фонд оценочных средств

«Зачтено»:

Слушатель усвоил весь программный материал, выполнил все работы на высоком профессиональном и творческом уровне, демонстрирует творческо-профессиональный рост, настойчиво работает над развитием своего профессионального мастерства.

Слушатель ответственно подошел к выполнению практических заданий на каждом этапе работы, систематически посещал все занятия, проявил творческую заинтересованность в результатах работы.

Слушатель усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности при выполнении заданий.

Слушатель качественно решил задачу, поставленную педагогом.

«Не зачтено»

Выполнено менее 50% работы:

Слушатель не знает основной части программного материала, не успевает выполнить предлагаемый объем заданий, допускает существенные ошибки при их техническом исполнении.

Выполнено менее половины заданий по программе дисциплины.

Студент не проявляет интереса к учебным заданиям дисциплины и выполняет их неряшливо, в последний момент перед семестровым просмотром. При таком отношении к дисциплине влияние ее на успехи в графических печатных техниках не проявляется.

Слушатель не профессионально выполнил работу.

Слушатель не решил задачу, поставленную педагогом.

Студент отсутствовал на консультациях с педагогом, пропустил более 50% занятий, в связи с этим должен ликвидировать задолженность в установленные сроки.

6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Предпечатная подготовка» осваивается практически на примерах и заданиях, сориентированных на решение творческих задач. Разрабатывая и выполняя практические задания, студент должен знать особенности компьютерной верстки, специфику программного обеспечения, инструментальные возможности компьютерной программы. Он должен владеть технологией создания графических изображений с помощью векторных, растровых и текстовых редакторов. Задания дисциплины «Предпечатная подготовка» составляются ведущим преподавателем. Выдаваемые на занятиях задания сопровождаются вводными лекциями, в которых излагаются сведения об алгоритмах выполнения задания, методические и технологические требования к выполнению работы. Слушатель знакомят с характерными особенностями компьютерной верстки тех или иных изданий, определяются цели, ставится учебная задача. Водные лекции включают в себя необходимую дополнительную

информацию: перечень специальной и справочной литературы, визуальный материал на цифровых носителях, нормы и стандарты, технические условия и т. д.

В овладении программой учебной дисциплиной большое значение имеют вводные лекции. Каждая вводная лекция, решая конкретные задачи, раскрывает проблематику темы, указывает, в каком направлении следует работать дальше над изучением темы и почему это так важно.

Методическая последовательность выполнения работ: вводная лекция и выдача задания, анализ задачи, установка цели и пути реализации данной задачи, алгоритмирование процесса выполнения задания, промежуточный просмотр и методический разбор выполненного задания, окончательной выполнение задания.

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Особенно она важна для приобретения практических навыков верстки, понимания особенностей и закономерностей компьютерного макетирования. Самостоятельная работа по дисциплине включает работу над книгой по теоретическим темам курса. детальное изучение инструментов и интерфейса программ с практическими упражнениями по темам.

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

Институт дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института дополнительного образования
_____ Л.В. Желондиевская
«__» марта 2024 г.

Рабочая программа

Основы производственного мастерства

Программа профессиональной переподготовки

Иллюстрация

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Основы производственного мастерства», составитель профессор, к.н. Кирсанов Д.М.,- М., 2024, - с. 14.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Основы производственного мастерства» слушателям ИДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация»

Составитель _____ Профессор, к.н. Кирсанов Д.М.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 03 от 25 марта 2024г.

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Кирсанов Д.М., 2024
© РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2024

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины 4

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины 6

2.1 Содержание разделов дисциплины 6

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 7

2.3 Организация самостоятельной работы..... 9

3 Список рекомендуемых источников …….. 11

3.1 Основная и дополнительная литература …… 11

3.2 Дополнительная литература..... 11

3.3 Периодические издания …… 12

3.4 Ресурсы сети Интернет …… 12

4 Фонд оценочных средств …… 13

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

В результате освоения модуля ОПМ должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- историю возникновения и развития полиграфии;
- структуру полиграфического производства;
- основы допечатной подготовки;
- типы печатных машин;
- способы печати и особенности, характеризующие каждый из них;
- современные технологии полиграфии, брошюровочно-переплетные процессы и способы отделки печатной продукции, основы материаловедения.
- основные научные понятия, термины (дефиниции): Компьютерная вёрстка. Основы книжной вёрстки. Текстовый редактор и программа вёрстки. Предпечатная подготовка. Цветовые режимы изображений. Макет. Шрифт. Художественное оформление. Реквизиты издания. Основы работы в среде Adobe InDesign. Доступные форматы файлов. Справочная система. Настройка среды: по умолчанию и пользовательская. Формат публикации. Параметры страницы. Направляющие разметки: направляющие полей, сетки, опорные направляющие, их параметры. Шаблоны. Создание, редактирование и форматирование публикации.
- связи между надписями. Импорт документа Word. Вставка текстового файла. Добавление страниц в публикацию. Форматирование символов и абзацев. Трекинг, кернинг, выключка. Буквица;
- стилевое оформление: Выравнивание. Списки, колонки. Колонтитулы. Вставка объектов. Шрифты: типы шрифтовых файлов, управление. Основные правила набора. Макет издания, модульные сетки;
- классификация шрифтов: гарнитуры (семейства) и начертания. Использование плашечных цветов Pantone;
- основные элементы печатной полосы. Экспорт в формате pdf. Понятие спуска полос. Специальные элементы полосы: врезки, маркеры рубрик, информационные блоки.;
- стандартные форматы книжной полосы, полей и полосы набора;

Уметь:

- грамотно осуществлять дизайнерскую и допечатную подготовку издания;
- определять способ и материалы для печати;
- определять переплетно-брошюровочные и отделочные работы и грамотно
- осуществлять контроль качества.
- применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины;
- структурировать процесс работы с программным обеспечением;
- создавать виртуальное изображение на основе исходных данных;
- использовать возможности программы «Adobe InDesign» для создания оригинал-макета;
- исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества;

- применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных произведений – готовых эстампов – офортов;

- профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе.

Владеть:

- выявления недостатков оттисков и методами их предупреждения и устранения;
- проектирования концепции по печатным и отделочным материалам для издательского задания - навыками работы с компьютером и переферийными устройствами;
- навыками ввода текстовой и визуальной информации для создания файла в графическом формате;
- навыками обработки текстовой и визуальной информации в графических редакторах;
- навыками создания многостраничных макетов в текстовых редакторах;
- инструментальными возможностями текстовых программ;
- навыками создания иллюстраций в графических редакторах;

навыками предпечатной подготовки дизайн-проекта книги.

В результате озучения дисциплины слушатель осваивает следующие компетенции:

- Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании макета будущего произведения печатной продукции или книги (К-6).
- Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, используемых в творческом процессе художника-графика. (К-8).
- 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-10).

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	Раздел 1. Основы типографики. Пропорции, знак, слово, текст, формат.	Тема 1. Основы типографики. Изучение пропорций, членение пространства. Форма и контрформа знаков алфавита. Слово в пространстве листа. Тема 2. Традиционные способы набора. Кегль, интерлиньяж. Правила набора. Классические методы построения формата книжной полосы и поля текста. Тема 3. Основы работы со шрифтом при наборе текста. Способы смыслового выделения в структуре текста, абзац. Колонки, длина строки. Основные элементы структуры книги.	Просмотр
2	Раздел 2. Основы конструирования печатных изданий. Сетка, структура, композиция.	Тема 1. Титульный лист. Различная конструкция, типы исполнения . Исторические стили построения титула, динамика, статика, симметрия, ассиметрия. Тема 2. Сетка, основы применения. Многоязычное рекламное объявление, проектируемое по сеткам, в нескольких вариантах. Образ шрифта, рекламный буклет. Тема 3. Сложноструктурное печатное издание, газета. Выбор издания, анализ, построение сетки. Определение, выбор шрифта, иерархии применения, взаимодействия с изобразительным материалом.	Просмотр
3	Задачи полиграфии,	Допечатные процессы, аппаратная часть обработки, способы набора,	Просмотр

	общие сведения о печатной продукции, история, перспективы развития	репродуцирование кодирование и ввод изображений. Растрирование, виды графики, программное обеспечение. Способы передачи графического проекта на ФНА и в формный участок, печать на удаленной полиграфбазе, формные процессы. Виды печати и способы нанесения изображения, Классификация полиграфического оборудования. Способы высокой, флексографической, трафаретной и глубокой печати. Офсет. История, специфика, разновидности, типичные проблемы, возникающие при офсетной печати, контроль качества.	
4	Послепечатная обработка, отделочные процессы, отделка печатной листовой продукции	Общие сведения о брошюровочно-переплетном производстве, конструкции книжно-журнальных изданий.	Просмотр
5	Изготовление книжно-журнальных изданий в мягких обложках	Разрезка, фальцовка, комплектовка изданий и блоков, их скрепление, соединение блоков с обложками и обрезка изданий.	Просмотр
6	Изготовление книг в переплетных крышках. Особенности изготовления книжных блоков	Запечатываемые материалы и красители, брошюровочно-переплетные и отделочные материалы.	Просмотр

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
1	Раздел 1. Основы типографики. Пропорции, знак, слово, текст, формат.	14	3	7,5	3,5	Рефераты, доклады
2	Раздел 2. Основы конструирования печатных изданий. Сетка, структура, композиция.	14	3	7,5	3,5	Рефераты, доклады
Итого:		**28**	**6**	**15**	**7**	Рефераты, доклады
2 семестр						
3	Задачи полиграфии, общие сведения о печатной продукции, история, перспективы развития	14	3	7,5	3,5	Рефераты, доклады
4	Послепечатная обработка, отделочные процессы, отделка печатной листовой продукции	14	3	7,5	3,5	Рефераты, доклады
Итого:		**28**	**6**	**15**	**7**	Рефераты, доклады
3 семестр						

5	Изготовление книжно-журнальных изданий в мягких обложках	28	3	18	7	Рефераты, доклады
Итого:		**28**	**3**	**18**	**7**	Рефераты, доклады
4 семестр						
6	Изготовление книг в переплетных крышках. Особенности изготовления книжных блоков	28	3	18	7	Рефераты, доклады
Итого:		**28**	**3**	**18**	**7**	Рефераты, доклады
Всего:		**112**	**18**	**66**	**28**	**зачет**

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Раздел 1. Основы типографики. Пропорции, знак, слово, текст, формат.	3,5	Тема 1. Основы типографики. Изучение пропорций, членение пространства. Форма и контрформа знаков алфавита. Слово в пространстве листа. Тема 2. Традиционные способы набора. Кегль, интерлиньяж. Правила набора. Классические методы построения формата книжной полосы и поля текста. Тема 3. Основы работы со шрифтом при наборе текста. Способы смыслового выделения в структуре текста, абзац. Колонки, длина строки. Основные

		элементы структуры книги.
Раздел 2. Основы конструирования печатных изданий. Сетка, структура, композиция.	3,5	Тема 1. Титульный лист. Различная конструкция, типы исполнения . Исторические стили построения титула, динамика, статика, симметрия, ассиметрия. Тема 2. Сетка, основы применения. Многоязычное рекламное объявление, проектируемое по сеткам, в нескольких вариантах. Образ шрифта, рекламный буклет. Тема 3. Сложноструктурное печатное издание, газета. Выбор издания, анализ, построение сетки. Определение, выбор шрифта, иерархии применения, взаимодействия с изобразительным материалом.
Задачи полиграфии, общие сведения о печатной продукции, история, перспективы развития	7	Допечатные процессы, аппаратная часть обработки, способы набора, репродуцирование кодирование и ввод изображений. Растрирование, виды графики, программное обеспечение. Способы передачи графического проекта на ФНА и в формный участок, печать на удаленной полиграфбазе, формные процессы. Виды печати и способы нанесения изображения, Классификация полиграфического оборудования. Способы высокой, флексографической, трафаретной и глубокой печати. Офсет. История, специфика, разновидности, типичные проблемы, возникающие при офсетной печати, контроль качества.
Послепечатная обработка, отделочные процессы, отделка	7	Общие сведения о брошюровочно-переплетном производстве, конструкции книжно-

печатной листовой продукции		журнальных изданий.
Изготовление книжно-журнальных изданий в мягких обложках	7	Разрезка, фальцовка, комплектовка изданий и блоков, их скрепление, соединение блоков с обложками и обрезка изданий.
Изготовление книг в переплетных крышках. Особенности изготовления книжных блоков	7	Запечатываемые материалы и красители, брошюровочно-переплетные и отделочные материалы.
ИТОГО	28	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

1. Келейников Иннокентий. Дизайн книги: от слов к делу. - М.: Издательство: РИП- холдинг, 2012. - 304 стр., ISBN: 978-5-903190-55-3
2. Коэн, Сэнди. Секреты компьютерной вёрстки в InDesign для Macintosh и Windows [Текст] / Сэнди Коэн. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 696 с.
3. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: учеб, пособ. для студ. вузов [гриф УМО].-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2011.-271 с., ил.
Сетки. Креативные решения для графических дизайнеров, /введ. Л. Робертс; пер. С. Гилим.-М.:РИП-холдинг, 2011.-224 с., ил,- + опт. диск (CD-ROM).
4. Калинин, С.Ю. Основные стандарты по издательскому делу [Текст] / С.Ю. Калинин. -М.: Университетская книга, 2013. -368с.
5. Ковешникова, И. А. Дизайн: история и теория [Текст] / И. А. Ковешникова. - М.: Омега-Л, 2011.-224 с.

3.2 Дополнительная литература

1. Бхаскаран Л. Анатомия дизайна: реклама, книги, газеты, журналы. Пер. с англ. В. Хорос. - М. Издательство Астрель, 2016. - 256 с., ил.
2. Глинтерник Э.М. Графический дизайн как художественно-коммуникативная система и средство рекламы. - СПб., 2012 - 136 с.
Акопов, А.И. Общий курс издательского дела [Текст] / А.И. Акопов. - Воронеж, 2014.
-218 с.
3. Антонова, С.Г. Редакторская подготовка изданий [Текст] / С.Г. Антонова. -М.: Изда
тельство МГУП, 2012. - 468 с.
4. Яцюк О. Г. Компьютерные технологии в дизайне. СПб.: БХВ-Петербург, 2013, - 445 с.

5. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий: учебник для студентов вузов[гриф УМЦ]. -М. :ЮНИТИ- ДАН А,2011.-423 с., ил.
Морриш, Джон. Издание журнала. От идеи до воплощения [Текст] / Джон Морриш. -М.: Университетская книга, 2012. - 304 с.

3.3. Периодические издания

Статьи по темам и разделам курса в журналах:
Интернет-ресурсы:
www.redaktoram.ru
www.ruprint.ru
www.rosdesign.com
www.paratvpe.ru/www.fonts.ru
www.myfonts.com
www. adoube. com
www. stormtvpe. com
www.prodtp.ru
www.vedi.ru
www.callig.ru/
www.de-fis.com
www.stormtype.com
www.lucasfonts.com
http://tfasces.narod.ru
http://communitv.liveioumal.com/ru typography

3.4 Ресурсы интернет

ИНИОН - http://www.inion.ru
Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru
Библиотека М. Мошкова - http://www.lib.ru
Московский научный общественный фонд - http://www.mpst.org
Национальная электронная билиотека - http://ne1.nns.ni
Библиографическая поисковая система «Букинист» - **http://bukinist.agava.ru**
Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть - http://www.libweb.ru
Научная электронная библиотека- www.elibrarv.ru

4.Фонд оценочных средств

«Зачтено»:

Слушатель усвоил весь программный материал, выполнил все работы на высоком профессиональном и творческом уровне, демонстрирует творческо-профессиональный рост, настойчиво работает над развитием своего профессионального мастерства.

Слушатель ответственно подошел к выполнению практических заданий на каждом этапе работы, систематически посещал все занятия, проявил творческую заинтересованность в результатах работы.

Слушатель усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности при выполнении заданий.

Слушатель качественно решил задачу, поставленную педагогом.

«Не зачтено»

Выполнено менее 50% работы:

Слушатель не знает основной части программного материала, не успевает выполнить предлагаемый объем заданий, допускает существенные ошибки при их техническом исполнении.

Выполнено менее половины заданий по программе дисциплины.

Студент не проявляет интереса к учебным заданиям дисциплины и выполняет их неряшливо, в последний момент перед семестровым просмотром. При таком отношении к дисциплине влияние ее на успехи в графических печатных техниках не проявляется.

Слушатель не профессионально выполнил работу.

Слушатель не решил задачу, поставленную педагогом.

Студент отсутствовал на консультациях с педагогом, пропустил более 50% занятий, в связи с этим должен ликвидировать задолженность в установленные сроки.

Темы докладов и рефератов по курсу «ОПМ»

1. Ознакомление с действующим полиграфическим производством.
2. Цифровой ввод текста и изображения.
3. Формные процессы, способы печати.
4. Классификация полиграфического оборудования.
5. Высокая печать, глубокая, трафаретная.
6. Офсетная печать, роль и проблемы увлажнения.
7. Послепечатная обработка, отделочные процессы, отделка печатной листовой продукции.
8. Брошюровочно-переплетное производство, конструкции книжно-журнальных изданий.
9. Изготовление книжно-журнальных изданий в мягких обложках.
10. Разрезка, фальцовка, комплектовка изданий и блоков, их скрепление, соединение блоков с обложками и обрезка изданий.

11. Изготовление книг в переплетных крышках. Особенности изготовления книжных блоков.
12. Обработка книжных блоков, изготовление переплетных крышек.
13. Отделка переплетных крышек, тиснение.
14. Запечатываемые материалы и красители.
15. Брошюровочно-переплетные и отделочные материалы.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Задачи, решаемые книгопечатанием .
2. Роль полиграфической индустрии в формировании рыночных взаимоотношений.
3. Почему необходимы разные виды печатной продукции.
4. Какова роль книги в развитии индустриального общества.
5. Назовите основные параметры, из которых была выбрана структура.
6. Что дает классификация.
7. Бумага и картон.
8. Лаки и лакирование.
9. Выбор способа печати при изготовлении рекламной печатной продукции.
10. Высокая, офсетная и глубокая печать.
11. Печатные машины.
12. Отделочные процессы.
13. Печатные краски.
14. Производство упаковки.
15. Производство этикетки.
16. Тампопечать.
17. Технологии CtF, CtP, DI, цифровая печать.
18. Трафаретная печать.
19. Флексография.
20. Широкоформатная печать.