ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ДИЗАЙН-ПРОФЕССИЙ «ПЕНТАСКУЛ»

117628 город Москва, улица Грина, дом 34, корпус 1, эт. 1 пом. V оф. 11, тел. +7(880)055-07-67

e-mail: dekanat@pentaschool.ru, веб-сайт: pentaschool.ru

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ МОДУЛЕЙ В СОСТАВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Коммерческая иллюстрация

Аннотация к рабочей программе модуля

«Иллюстрирование персонажа»

1. Цель освоения модуля: формирование навыков иллюстрирования персонажей..

2. Краткое содержание модуля.

Тема 1. Основы создания персонажа. Области применения персонажа. Техническое задание и бриф. Этапы создания персонажа.

Тема 2. Характеристики персонажа и инструментарий для его создания. Поиск идей и вдохновения. Примеры и кейсы по разработке разноплановых персонажей. Стилистика и контекст (казуальная для мобильных игр, флэт для рекламы, семи-реализм, toon). Выбор инструмента для создания персонажа (растровая графика/векторная графика/3D/стоп-моушн).

Тема 3. Персонаж - это личность. Работа с референсами (палитра/стиль/детали/мудборд). Характер персонажа (чем определяется, степень детализации). История персонажа.

Тема 4. Мастер-класс “Работа с референсами для персонажа”. Мастер-класс по работе с референсами.

Тема 5. Язык линий. Как конструируется и программируется восприятие персонажа. Форма и характер (квадрат/круг/треугольник). Работа с силуэтом (читаемость). Пропорции и композиция.

Тема 6. Детализация персонажа. Одежда и прическа (впечатление, назначение, идентичность). Детали и аксессуары (Feature, характеристика, запоминаемость). Ошибки иллюстраторов: избыточность деталей, слабая прорисовка и т.д.

Тема 7. Колористика. Настроение и характер персонажа - через цветовую палитру. Вспомогательные инструменты работы с характером и стилем. Акценты и цветокоррекция.

Тема 8. Мастер-класс “Создание персонажа из формы”. Мастер-класс по созданию персонажа из формы.

Тема 9. Пропорции лица и мимика. Пропорции человеческого лица. Мимика. Как отразить характер человека.

Тема 10. Фигура человека. Пропорции человеческой фигуры. Линии движения. Стилизация.

Тема 11. Как создавать разных персонажей. Хуманизация персонажа (персонажи флоры, фауны, стихии, неодушевленные предметы и т.д.). Основные эмоции. Позы и жесты.

Тема 12. Окружение и контекст для персонажа. Работа с фонами. Тон и светотень: проверка через ч/б режим. Встраивание персонажа в окружение. Атмосфера и освещение. Степень детализации. Баланс в акцентах. Кейсы, как разные цветовые решения фона меняют персонаж.

Тема 13. Мастер-класс “Стилизация персонажа”. Мастер-класс по стилизации персонажа.

Тема 14. Мастер-класс “Создание набора стикеров”. Мастер-класс по созданию набора стикеров..

Аннотация к рабочей программе модуля

«Иллюстрация в рекламе»

1. Цель освоения модуля: сформировать умение создавать иллюстрации для разных направлений в сфере рекламы..

2. Краткое содержание модуля.

Тема 1. Графика для брендинга. Термины: логотип, экслибрис, виньетка, эмблема, монограмма, герб и другие. Фирменные паттерны, фоновые изображения. Персонаж, сюжет, история в образе бренда. Территориальный брендинг.

Тема 2. Иллюстрация в продвижении товаров и услуг. Сувениры. Мерч. Вывески. Витрины. POS - материалы. Оформление интерьеров графикой. Анимированная иллюстрация.

Тема 3. Узкая специализация в профессиональной иллюстрации. Фэшн-иллюстрация. Фуд-иллюстрация. Интерьерный скетчинг. Визуализация среды. Марки, банкноты, ордена и медали.

Тема 4. Иллюстрации для календарей. Поиск идеи и сюжета для серии. История товара или услуги в иллюстрациях. Легенда бренда и репутация компании в серии сюжетов. Компоновка с календарной сеткой.

Тема 5. Мастер-класс «Создание стилеобразующей графики (иллюстрации) для бренда». Мастер-класс по созданию стилеобразующей графики (иллюстрации) для бренда.

Тема 6. Рекламные кампании. Закон о рекламе. От идеи до реализации. Психология рекламы. Наружная, печатная и интерактивная реклама.

Тема 7. Композиция в рекламе. Плакаты, афиши, постеры. Креатив и информативность. Точка фокуса в рекламе.

Тема 8. Иллюстрации для некоммерческой рекламы. Социальная реклама. Политическая реклама. Оформление для госучереждений.

Тема 9. Графика для шоу-бизнеса. Единство графики на разноформатных носителях. Интеграция графики с текстовой информацией. Нестандартные элементы.

Тема 10. Мастер-класс «Создание иллюстрации для рекламного носителя». Мастер-класс по созданию иллюстрации для рекламного носителя.

Тема 11. Иллюстрации на упаковке. Особенности наложения графики на пространственную форму. Конструкция. Развертка. Вырубка. Серия иллюстраций. Подобие и разнообразие.

Тема 12. Психология визуального образа. Цветовые, вкусовые, звуковые ассоциации в иллюстрации для продукта. Психология цвета. Характер графики и образ продукта.

Тема 13. Иллюстрации на этикетке. Идея. Изготовление. Бюджет. Обязательная текстовая информация на этикетке. Шаблонная и нестандартная компоновка элементов.

Тема 14. Способы печати упаковки и подготовка макетов с иллюстрациями. Особенности создания графики для бумаги, картона, пластика, текстиля. Офсет. Цифровая печать. Флексопечать. Трафарет.

Тема 15. Мастер-класс «Создание иллюстрации для упаковки». Мастер-класс по созданию иллюстрации для упаковки..

Аннотация к рабочей программе модуля

«Иллюстрация: книжная и журнальная»

1. Цель освоения модуля: сформировать навыки вёрстки иллюстраций для книжных и журнальных страниц, разворотов, обложек, а также специальных изданий..

2. Краткое содержание модуля.

Тема 1. Структура книги. Традиционные и нестандартные форматы книг. Дизайн книжных макетов. Особенности иллюстраций для детской книги, художественной литературы и комиксов. Макет по шаблону. Интеграция текста и изображений. Авторская врезка иллюстраций. Графика для форзаца. Оформление титульного листа. Единая стилистика шмуцтитулов.

Тема 2. Авторский почерк иллюстратора. Уникальная манера, стиль или техника изображений. Ручная и цифровая графика. Смешанные техники. Профессиональное портфолио иллюстратора.

Тема 3. Леттеринг, каллиграфия и типографика в иллюстрации. Особенности книжной обложки. Оформление суперобложки и корешка книг. Инструменты для каллиграфии и леттеринга. Обработка ручной графики в цифровых редакторах.

Тема 4. Поиск идей, сюжетов, композиционных схем в иллюстрации. Интерпретация сюжетов. Графическое повествование. Методы визуальных ассоциаций: гротеск, гипербола, метафора, парадокс, иносказание, аллегория и другие. Управление вниманием зрителя. Композиция в заданном формате. Основной, активный и акцентный цвет в колорите иллюстраций.

Тема 5. Мастер-класс «Adobe Photoshop. Редактирование фотоматериалов для верстки». Мастер-класс по работе в программе Adobe Photoshop. Редактирование фотоматериалов для верстки.

Тема 6. Каталоги, буклеты, брошюры, меню, прайсы. Шаблонная многостраничная верстка иллюстраций. Стилистическое единство иллюстративного фотоматериала, варианты цветокоррекции. Композиция кадра (пейзаж, натюрморт, городская среда, интерьер). Правила кадрирования портрета и фигуры человека. Групповая съемка.

Тема 7. Авторское право. Российское и мировое законодательство в области авторского права. Виды лицензий на шрифты. Интернет-ресурсы для поиска, покупки и продажи иллюстраций.

Тема 8. Публицистика. Научно-популярные издания, энциклопедии, путеводители. Иллюстрации в учебной и технической литературе. Вектор или растр? Выбор программы для создания схем и чертежей. Буквица, пиктограмма, виньетка, и другая мелкая графика в оформлении издания.

Тема 9. Этапы создания иллюстраций. Бриф от заказчика. Референсы, концепт. Скетч, зарисовка, набросок, эскиз. Варианты композиций. Стилистическое единство серии изображений. Графические средства выразительной композиции.

Тема 10. Мастер-класс «Adobe InDesign. Авторская врезка иллюстраций». Мастер-класс по работе в программе Adobe InDesign. Авторская врезка иллюстраций.

Тема 11. Особенности журнальной обложки. Почему название всегда вверху формата? Фото, рисунок или коллаж — акценты внимания на обложке. Культовые журнальные обложки. Современные графические тренды.

Тема 12. Многоколоночная верстка с иллюстрациями. Макет по сетке. Вариативная компоновка разворотов. Визуальный дайджест, анонс, содержание. Художественные врезки, сноски, пояснения. Фоновая и акцентная графика.

Тема 13. Визуальная эргономика на странице. Баланс между текстовой и графической информацией в развороте. Композиция с учетом верстки. Раскадровка макета. Доминанты и контекстный материал. Готовые шаблоны.

Тема 14. Подготовка иллюстраций к печати и публикации в сети интернет. Формат, разрешение, цветовая модель изображений, в зависимости от способа печати. Размещение графики в готовые шаблоны в Adobe InDesign. Адаптация изданий с иллюстрациями к публикации в цифровом виде. Сохранение и тиражирование макетов с полноцветными, монохромными и ч/б изображениями.

Тема 15. Мастер-класс «Adobe Illustrator. Типографическая иллюстрация». Мастер-класс по работе в программе Adobe Illustrator. Типографическая иллюстрация..

Аннотация к рабочей программе модуля

«Инфографика и визуализация данных»

1. Цель освоения модуля: сформировать умение визуализировать данные, использовать метафору и различные графические решения для создания инфографики..

2. Краткое содержание модуля.

Тема 1. Искусство инфографики. Что такое инфографика. Задачи инфографики. Сферы применения. История: старинная, советская, современная инфографика.

Тема 2. Типы визуализации данных. Инфографика и статистика. Виды инфографики: аналитическая, новостная, конструкционная, рекламная, сравнительная. Примеры инфографики: диаграммы, таймлайн, распределение/сравнение, карты, схемы, дерево, блок-схема, процессы, инструкции, mind-map. Особенности и технические моменты инфографики подготовки для газет, журналов, отчетов, рекламы.

Тема 3. Принципы создания инфографики. Лаконичность и уместность. Баланс текста и “картинок”. Точка фокусировки. Метафора в инфографике. Визуализация сравнений. Украшающие элементы - когда нужны, когда надо убирать. Куда идти за вдохновением. Сервисы для создания инфографики.

Тема 4. Этапы подготовительной работы. Получение задания и сбор информации. Сбор референсов. Mind-map & mood board для структуризации информации. Как создавать эскиз для инфографики.

Тема 5. Работа с данными и их визуализация. Какие данные можно использовать для инфографики. Как искать данные и готовить датасеты для визуализации. Акценты в визуализации. Как отразить степень важности данных. Цветовые решения и типографика. Верстка структуры.

Тема 6. Мастер-класс «Стилистика и оформление инфографики». Психология восприятия данных: штампы, шаблоны и стереотипы. Как помогает в работе семиотика - наука о знаках. Как выстроит баланс цифр, текста и знаков. Основные ошибки при создании инфографики и как их избежать. Стили стандартной визуализации (текстура, объем, поворот и т.д.). Как сделать смысловые акценты с помощью цвета и шрифта.

Тема 7. Мастер-класс «Анализ и отбор данных». Мастер-класс по анализу и отбору данных.

Тема 8. Преобразование данных в инфографику. Мастер-класс по преобразованию данных в инфографику.

Тема 9. Художественные приемы создания инфографики. Стилизация в инфографике. Дополнительные элементы: иллюстрации, коллаж, иконки, фактоиды. Инфографика с участием реальных объектов. Как создать объем в инфографике: изометрия и 3D. Псевдоинфографика - что делать, когда данные слабо коррелируют между собой.

Тема 10. Инструкции и техническая иллюстрация. Как “вдохнуть жизнь” в инструкции и схемы с помощью инфографики. Классические и нестандартные способы визуализации инструкций, таблиц, руководств и технических схем. Принципы визуализации данных на конкретных примерах: планы, графики, чертежи, разрезы, сечения.

Тема 11. Мастер – класс «Стилизация в инфографике». Мастер-класс по стилизации в инфографике..

