Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 04.10.2023 10:25:51
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
/МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ/

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Института графики и искусства книги
имени В.А.Фаворского
_____ С.Ю.Биричев
«31» августа 2020 г.

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
## «Искусство иллюстрации»

Специальность
**54.05.03 «Графика»**

Специализация **№4 «Художник-график (Оформление печатной продукции)»**

Квалификация (степень) выпускника
**Специалист**

Форма обучения
**Очная**

Москва 2020 г.

## 1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа составлена в 2020 году соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 54.05.03«Графика», утвержденным приказом МОН РФ от 16ноября 2016 г. №1428.

Образовательной программой по специальности 54.05.03 «Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции)».

Учебным планом по специальности 54.05.03 «Графика».

Год начала подготовки: 2020.

## 2. Цели освоения дисциплины

**Основная цель** освоения дисциплины «Искусство иллюстрации»:

– подготовка квалифицированного специалиста художника-графика по специализации № 4 «Оформление печатной продукции», способного иллюстрировать различные виды книжных и периодических изданий.

**Основная задача** освоения дисциплины «Искусство иллюстрации»:

– формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности художника-графика в соответствие с компетенциями ФГОС ВО.

## 3. Место дисциплины в структуре ОП специалитета

Дисциплина «Искусство иллюстрации» относится к числу учебных дисциплин специализации базовой части Блока 1 образовательной программы специалитета 54.05.03 «Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции).

«Искусство иллюстрации» взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками ОП:

– История отечественного искусства и культуры,
– История зарубежного искусства и культуры,
– Рисунок,
– Живопись,

– История и теория печатно-графического искусства,
– История материальной культуры,
– Техника печатной графики,
– Искусство шрифта,
– Перспектива,
– Пластическая анатомия,
– Композиционное проектирование,
– Технология допечатных процессов,
– Технология печатных процессов,
– Технология послепечатных и отделочных процессов,
– Творческая художественно-проектная практика,
– Преддипломная практика,
– Государственная итоговая аттестация

## 4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинесоотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:

| **Код компетенции** | **В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать** | **Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** |
|---|---|---|
| ОПК-1 | Способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления | ***Знать:***<br>– изобразительные способы анализа и творческой интерпретации окружающего мира для последующего создания художественного произведения в области оформления печатной продукции.<br><br>***Уметь:***<br>– создать художественный образ издания в целом;<br>– создать художественные образы персонажей;<br>– создать оригинальные композиции в области оформления печатной продукции на основе собранного |

| | | |
|---|---|---|
| | | материала.<br><br>***Владеть:***<br>– материалами, техниками и технологиями создания художественного произведения в области оформления печатной продукции. |
| ОПК-2 | Способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения | ***Знать:***<br>– способы композиционных и пластических построений, необходимых для создания авторского произведения в области оформления печатной продукции и книгоиздания на высоком художественном уровне.<br>***Уметь:***<br>– создать оригинальное композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания.<br>***Владеть:***<br>– графическими материалами, техниками и технологиями, применяемыми в творческом процессе. |
| ОПК-3 | Способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности | ***Знать:***<br>– основные понятия композиционных и пластических средств, необходимых для создания авторского произведения в области оформления печатной продукции и книгоиздания на высоком художественном уровне.<br>***Уметь:***<br>– анализировать композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания и удачно сформулировать информацию для передачи.<br>***Владеть:***<br>– материалами, техниками и технологиями, применяемыми в творческом процессе. |

## 5. Объём дисциплины и виды учебной работы

| Форма обучения | курс | семестр | Трудоемкость дисциплины в часах | | | | | | | Форма итогового контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего час/ зач. ед. | Аудиторных часов (контактная работа) | Лекции | Семинарские (практические) занятия | Лабораторные работы | Самостоятельная работа | Контроль (промежуточная аттестация) | |
| очная | 1-5 | 1-10 | 828/ 23,00 | 712 | - | 712 | - | 116 | - | Экз/ За |
| | 1 | 1 | 81/ 2,25 | 72 | - | 72 | - | 9 | - | Экз |
| | | 2 | 81/ 2,25 | 72 | - | 72 | - | 9 | - | Экз |
| | 2 | 3 | 81/ 2,25 | 72 | - | 72 | - | 9 | - | Экз |
| | | 4 | 81/ 2,25 | 72 | - | 72 | - | 9 | - | Экз |
| | 3 | 5 | 81/ 2,25 | 72 | - | 72 | - | 9 | - | Экз |
| | | 6 | 99/ 2,75 | 72 | - | 72 | - | 27 | - | Экз |
| | 4 | 7 | 81/ 2,25 | 72 | - | 72 | - | 9 | - | Экз |
| | | 8 | 90/ 2,50 | 72 | - | 72 | - | 18 | - | Экз |
| | 5 | 9 | 81/ 2,25 | 72 | - | 72 | - | 9 | - | Экз |
| | | 10 | 72/ 2,00 | 64 | - | 64 | - | 8 | - | Экз |

## Содержание разделов дисциплины

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Содержание темы (раздела) |
|---|---|---|
| 1. | Основы иллюстрирования | Тема 1.1.1. Основы композиционной структуры |

| | | |
|---|---|---|
| | **книги** | **иллюстрированной книги.**<br>Изучение понятий:<br>Статика и динамика.<br>Ритмические взаимодействия черного и белого в иллюстрированной книге.<br>Ритмические взаимодействия цветовых пятен в иллюстрированной книге.<br>Силуэт.<br><br>**Тема 1.1.2. Пластические и композиционные особенности исторических стилей.**<br>Изучение исторических стилей и их применение в иллюстрации. Копирование стилей.<br>Творческая интерпретация исторических стилей (стилизация).<br><br>**Тема 1.2. Техники и композиционно-структурные особенности книжной иллюстрации.**<br>Изучение техник и приемов, применяемых в книжной иллюстрации. Работа с физической структурой книги.<br><br>**Тема 1.3. Художественный образ иллюстрированной книги.**<br>Изучение и формирование взаимосвязей разных иллюстративных рядов.<br>Художественно-образный и научно-познавательный ряды в иллюстрированной книге**.**<br><br>**Тема 1.4. Сценическое пространство пьесы в иллюстрированной книге.**<br>Драматургический текст и его графическое воплощение.<br>Рубрикационный и сюжетный иллюстративные ряды в развитии и взаимодействии.<br><br>**Тема 1.5. Художественный образ иллюстрированной детской книги.**<br>Создание единого художественного образа произведения детской литературы средствами книжной графики.<br>Изучение пластических и композиционных принципов изображения людей и животных в книге.<br>Динамика, статика, ракурс, взаимодействие.<br><br>**Тема 1.6. Сюжет и рубрикация. Графическое воплощение.**<br>Изучение и формирование графических рядов иллюстрированной книги. Ритм иллюстративного ряда. |
| **2.** | **Основы иллюстрирования иных видов изданий** | **Тема 2.1. Создание авторского концептуально-тематического издания для детской или взрослой** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **аудитории, содержащего в своей основе принципы и структуру азбуки, ежедневника, календаря, инструкции.**<br>Формирование ярко выраженной концепции, тематически объединяющей всё содержание издания. Сочетание познавательности и креативного подхода в концепции проекта.<br><br>**Тема 2.2. Журнальная и газетная иллюстрация.**<br>Иллюстрирование журнала:<br>рисованная обложка, иллюстрация (инфографика, карикатура, познавательная и т.п). Иллюстрирование журнальных и газетных статей по темам: политическая, экономическая, научная, спортивная и др.<br><br>**Тема 2.3. История и композиционные основы комикса.**<br>Изучение основ композиционной структуры и художественного языка комикса, особенностей комикса как вида искусства, его отличия от смежных графических искусств. Практика создания и публикации комиксов. История крупнейших школ комикса: американской, японской, франко-бельгийской, британской, и других. Разнообразие жанров, стилей и графических манер. Разработка макета комикса.<br><br>**Тема 2.4. Взаимосвязь конструкции и композиции в различных видах иллюстрированных изданий.**<br>Конструктивные особенности различных изданий и способы композиционного построения иллюстрации. В том числе создание художественных иллюстраций для оформления сетевого ресурса. |

## 6. Образовательные технологии.

Принцип преподавания дисциплины «Искусство иллюстрации» индивидуальный, с учетом потенциала и особенностей каждого студента. В обучении применяется схема работы издательского звена «художественный редактор – художник», где функции художественного редактора исполняет преподаватель, художника – обучающийся.

Текущий контроль осуществляется преподавателем в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки по дисциплине «Искусство иллюстрации» методом оценки количественных и качественных показателей выполнения заданий.

Формой отчета является кафедральный семестровый итоговый просмотр, осуществляемый коллегиально с обсуждением результатов. Семестровый итоговый просмотр по дисциплинам профессиональной направленности относится к образовательной технологии оценки качества освоения ОП, является отчетом студентов по количественным и качественным показателям выполненных в течение семестра практических работ, сопровождается обязательным выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам.

## 7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Оценочным средством освоения дисциплины является проектно-художественное задание.

Проектно-художественное задание – завершенное авторское произведение, получаемое в результате планирования и выполнения комплекса учебных творческих заданий. Результат его выполнения позволяет оценить качество знаний, способность композиционного мышления и мастерства исполнения, умение обучающихся применять свои знания в процессе решения художественно-творческих задач, владение художественными материалами, техниками и технологиями, уровень сформированности компетенций.

### 7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (Приложение 2).

#### *7.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы*

В результате освоения дисциплины «Искусство иллюстрации» формируются следующие компетенции:

| Код компетенции | В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ОПК-1 | Способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления |
| ОПК-2 | Способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения |
| ОПК-3 | Способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности |

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин, практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

### *7.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины, описание шкал оценивания*

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «Искусство иллюстрации».

| **Показатель** | **Критерии оценивания** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **неудовлетворительно** | **удовлетворительно** | **хорошо** | **отлично** |
| **ОПК-1.** Способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления | | | | |
| **Знать:** изобразительные способы анализа и творческой интерпретации окружающего мира для последующего создания художественного | Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное соответствие знаний, необходимых для анализа и творческой интерпретации окружающего мира для последующего создания художественного произведения в области оформления печатной продукции. | Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний,необходимых для анализа и творческой интерпретации окружающего мира для последующего создания художественного произведения в области | Обучающийся в основном демонстрирует соответствие знаний, необходимых для анализа и творческой интерпретации окружающего мира для последующего создания художественн | Обучающийся демонстрирует полное соответствие знаний, необходимых для анализа и творческой интерпретации окружающего мира для последующего создания |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| произведения в области оформления печатной продукции. | | оформления печатной продукции. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность знаний, по ряду показателей,обучающийся испытывает значительные затруднения при выполнении проектно-художественного задания. | ого произведения в области оформления печатной продукции, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при выполнении проектно-художественного задания. | художественного произведения в области оформления печатной продукции. |
| **Уметь:** создать художественный образ издания в целом; создать художественные образы персонажей; создать оригинальные композиции в области оформления печатной продукции на основе собранного материала. | Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет создать художественный образ издания в целом; создать художественные образы персонажей; создать оригинальные композиции в области оформления печатной продукции на основе собранного материала. | Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих умений: создать художественный образ издания в целом; создать художественные образы персонажей; создать оригинальные композиции в области оформления печатной продукции на основе собранного материала. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность умений, по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании умениями при выполнении | Обучающийся в основном демонстрирует соответствие следующих умений: создать художественный образ издания в целом; создать художественные образы персонажей; создать оригинальные композиции в области оформления печатной продукции на основе собранного материала. Умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при выполнении проектно- | Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих умений: создать художественный образ издания в целом; создать художественные образы персонажей; создать оригинальные композиции в области оформления печатной продукции на основе собранного материала. Свободно оперирует приобретенными умениями при выполнении проектно-художественного задания. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | проектно-художест-венного задания. | художественн ого задания. | |
| **Владеть:** материалами, техниками и технологиями создания художественного произведения в области оформления печатной продукции. | Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет материалами, техниками и технологиями создания художественного произведения в области оформления печатной продукции. | Обучающийся в неполном объеме владеет материалами, техниками и технологиями создания художественного произведения в области оформления печатной продукции, допускаются значительные ошибки. Обучающийся испытывает значительные затруднения при выполнении проектно-художественного задания. | Обучающийся в основном владеет материалами, техниками и технологиями создания художественн ого произведения в области оформления печатной продукции, но допускаются незначительны е ошибки, неточности, затруднения при выполнении проектно-художественн ого задания. | Обучающийся в полном объеме владеет материалами, техниками и технологиями создания художественн ого произведения в области оформления печатной продукции при выполнении проектно-художественн ого задания. |
| **ОПК-2.** Способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения | | | | |
| **Знать:** способы композицио нных и пластически х построений, необходимы х для создания авторского произведени я в области оформления печатной продукции и книгоиздани я на высоком художествен ном уровне. | Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное соответствие знаний, необходимых для создания авторского произведенияв области оформления печатной продукции и книгоиздания на высоком художественном уровне. | Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, необходимых для создания авторского произведенияв области оформления печатной продукции и книгоиздания на высоком художественном уровне. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность | Обучающийся в основном демонстрирует соответствие знаний, необходимых для создания авторского произведения на высоком художественн ом уровне, но допускаются незначительны е ошибки, неточности, затруднения при выполнении проектно-художественн ого задания. | Обучающийся демонстрируе т полное соответствие знаний, необходимых для создания авторского произведения на высоком художественн ом уровне, свободно оперирует приобретенны ми знаниями при выполнении проектно-художественн ого задания. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | знаний, по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при выполнении проектно-художественного задания. | | |
| **Уметь:** создать оригинальное композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания. | Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет создать оригинальное композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания. | Обучающийся демонстрирует неполное соответствие умению создать оригинальное композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность умения, по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при выполнении проектно-художественного задания. | Обучающийся в основном демонстрирует соответствие умению создать оригинальное композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания.. Умение освоено, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при выполнении проектно-художественного задания. | Обучающийся демонстрирует полное соответствие умению создать оригинальное композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания. Свободно оперирует приобретенным умением при выполнении проектно-художественного задания. |
| **Владеть:** графическими материалами, техниками и технологиями, применяемыми в творческом процессе. | Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет графическими материалами, техниками и технологиями, применяемыми в творческом процессе. | Обучающийся в неполном объеме владеет графическими материалами, техниками и технологиями, применяемыми в творческом процессе, допускаются значительные ошибки. Обучающийся | Обучающийся в основном владеет графическими материалами, техниками и технологиями, применяемыми в творческом процессе, но допускаются незначительные ошибки, неточности, | Обучающийся в полном объеме владеет графическими материалами, техниками и технологиями, применяемыми в творческом процессе при выполнении проектно- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | испытывает значительные затруднения при выполнении проектно-художественного задания. | затруднения при выполнении проектно-художественного задания. | художественного задания. |
| **ОПК-3.** Способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности | | | | |
| ***Знать:*** основные понятия композиционных и пластических средств, необходимых для создания авторского произведения в области оформления печатной продукции и книгоиздания на высоком художественном уровне. | Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное соответствие знаний, необходимых для применения полученных знаний, навыков и личного творческого опыта в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности. | Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, необходимых для применения полученных знаний, навыков и личного творческого опыта в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность знаний, по ряду показателей,обучающийся испытывает значительные затруднения при выполнении проектно-художественного задания. | Обучающийся в основном демонстрирует соответствие знаний, необходимых для применения полученных знаний, навыков и личного творческого опыта в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при выполнении проектно-художественного задания. | Обучающийся демонстрирует полное соответствие знаний, необходимых для применения полученных знаний, навыков и личного творческого опыта в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности |
| ***Уметь:*** анализировать композицио | Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет анализировать | Обучающийся демонстрирует неполное соответствие | Обучающийся в основном демонстрирует соответствие | Обучающийся демонстрирует полное соответствие |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| нное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоизданий и удачно сформулировать информацию для передачи. | композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания и удачно формулировать информацию для передачи. | следующих умений: анализировать композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания и удачно сформулировать информацию для передачи. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность умений, по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании умениями при выполнении проектно-художественного задания. | следующих умений: анализировать композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания и удачно сформулировать информацию для передачи. Умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при выполнении проектно-художественного задания. | следующих умений анализировать композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания и удачно сформулировать информацию для передачи. Свободно оперирует приобретенными умениями при выполнении проектно-художественного задания. |
| ***Владеть:*** материалами, техниками и технологиями, применяемыми в творческом процессе. | Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет материалами, техниками и технологиями создания художественного произведения в области оформления печатной продукции. | Обучающийся в неполном объеме владеет материалами, техниками и технологиями создания художественного произведения в области оформления печатной продукции, допускаются значительные ошибки. Обучающийся испытывает значительные затруднения при выполнении проектно-художественного | Обучающийся в основном владеет материалами, техниками и технологиями создания художественного произведения в области оформления печатной продукции, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при выполнении проектно-художественн | Обучающийся в полном объеме владеет материалами, техниками и технологиями создания художественного произведения в области оформления печатной продукции при выполнении проектно-художественного задания. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | задания. | ого задания. | |

**Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание:**

**Форма промежуточной аттестации: экзамен.**

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине, при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «Искусство иллюстрации» проводится их коллегиальным обсуждением в ходе кафедрального семестрового итогового просмотра. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине «Искусство иллюстрации» выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

| Шкала оценивания | Описание |
|---|---|
| Отлично | Задание выполнено в полном объеме на высоком художественном уровне.Работа велась систематизировано и последовательно. Проектно-художественное задание отличается креативностью творческой концепции,отличным качеством выполнения, оригинальностью авторского почерка. Студент демонстрирует высокую степень владения художественными и техническими приемами, инструментами и свободно выражает свой творческий замысел в материале. Оформление проекта соответствует экспозиционным требованиям. |
| Хорошо | Задание выполнено в полном объеме на хорошем художественном уровне.Проектно-художественное заданиеобладает креативностью творческой концепции,хорошим качеством выполнения, оригинальностью авторского почерка. Студент демонстрирует хорошую степень владения художественными и техническими приемами, инструментами и свободно выражает свой творческий замысел в материале. Оформление проекта соответствует экспозиционным требованиям. |
| Удовлетворительно | Задание выполнено в полном объеме на среднем художественном уровне.Работа велась систематизировано и последовательно. Проектно-художественное задание отличается недостаточной креативностью творческой концепции,средним качеством выполнения, неоригинальностью авторского почерка. Студент демонстрирует среднюю степень владения художественными и |

| | |
|---|---|
| | техническими приемами, инструментами и не достаточно свободно выражает свой творческий замысел в материале. Оформление проекта не полностью соответствует экспозиционным требованиям. |
| Неудовлетворительно | Заданиене выполненоили выполненочастично на низком художественном уровне.Работа велась не систематизировано и не последовательно. Проектно-художественное задание отличается отсутствием креативности творческой концепции,низким качеством выполнения. Студент демонстрирует низкую степень владения художественными и техническими приемами, инструментами и неспособность выразить свой творческий замысел в материале. Оформление проекта не соответствует экспозиционным требованиям. |

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

**а) основная литература:**


1. Мяэотс, О.Н.
   Авторская книга : учебно-методическое пособие для специальности 54.05.03 (07100204.65) «Графика», специализация 4 «Художник-график (оформление печатной продукции» по дисциплине С3.Б.11.2 «Искусство иллюстрации» / О. Н. Мяэотс, Е. А. Силина ; Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова. – М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2015. – 64 с. : ил.
2. Никитина Т.Ю.
   Аспекты работы иллюстратора: учебно-методическое пособие. – М.: МГУП имени Ивана Федорова, 2015.
3. Цепилова, В.А.
   Силуэтно-плоскостной метод организации изобразительного пространства в книжной иллюстрации : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 071002.65 – Графика / В. А. Цепилова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова». – М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2014. – 92 с.


**б) дополнительная литература:**


4. Иллюстрированная книга. Синтез слова и изображения: сборник статей и материалов: учебное пособие / сост. Н.А. Гончарова. – М.: МГУП, 2002. – 159 с.
5. Корытов, О.В.

Рисованная газетная иллюстрация : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 071002.65 – Графика / О. В. Корытов, Е. А. Силина ; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова. – М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2011. – 96 с.

6. Котляров, А.С.
Композиционная структура изображения : учебное пособие по спец. «Графика» / А. С. Котляров. – М. : Университетская книга, 2008. – 148 с.

**в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:**

Программное обеспечение не предусмотрено.

Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» (www.cyberleninka.ru), коллекция из 1134165 научных статей. Свободный доступ.

## 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория для практических и лекционных занятий №3424: столы, стулья, доска для написания мелом, экран, стационарный проектор, шкафы металлические. Рабочее место преподавателя: стол, стул.

Аудитория для практических и лекционных занятий №3415: столы, стулья, доска для написания мелом, экран, переносной мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук). Рабочее место преподавателя: стол, стул.

Аудитория для практических и лекционных занятий №3416: столы, стулья, доска для написания мелом, экран, переносной мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук). Рабочее место преподавателя: стол, стул.

## 10. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

Как особая форма выражения, иллюстрированная книга складывается из взаимодействия разных составляющих книжного организма. Иллюстрированная книга может быть как простой, так и сложной по структуре.

Приступая к работе, студент должен поэтапно решить следующие задачи:

– определить читательский адрес издания;
– создать художественный образ книги;
– определить формат издания;
– рассчитать объем издания (доля листа, количество полос);
– нарисовать композиционноритмический сценарий;
– нарисовать чёрно-белые эскизы иллюстраций;

– нарисовать цветные эскизы оригиналов иллюстраций;
– нарисовать оригиналы иллюстраций;
– выполнить макет и вёрстку.

При работе над композиционно-ритмическом сценарием, необходимо знать, что ритмическая структура книги состоит из четырех основных взаимоподчиненных рядов:

– рубрикационный ритм, организующий деление пространства книги на составные части литературного произведения;
– иллюстрационно-текстовой ритм, организующий соотношение масс текстового и изобразительных рядов;
– текстовой ритм, организующий внутреннюю связь полосы набора;
– иллюстрационный ритм, организующий внутреннюю связь разномасштабных и (или) разнохарактерных иллюстраций.

В свою очередь, внутри каждого ряда есть свои градации. Например, основной и дополнительный тексты, сложная рубрикация, разные виды иллюстраций. Стилистическая структура книги требует внимательного изучения пропорций, соотношения графики набора, шрифтовой гарнитуры и изобразительного ряда, знаний истории материальной культуры, теории и истории печатнографического искусства. Понимание композиции книги как пространственновременной системы необходимо для освоения сложного и трудоемкого искусства иллюстрации. Книжная композиция неразрывно связана с книжной конструкцией. Основой и стержнем книжной композиции является корешок. Относительно него происходят все движение в книжном пространстве как зрительное при чтении и рассматривании, так и тактильное при перелистывании страниц. Поэтому говоря о композиции разворота, нужно иметь ввидуось композиции – корешок. Нельзя помещать в корешок изображения не выдерживающих деформацию объектов.

Существуют классические схемы построения композиционного пространства книги, в которых изобразительный ряд, прежде всего из заставок и концовок, и чередования полосных, полуполосных, оборочных и разворотных иллюстраций. Этим схемам присуща строгость макета, четко выраженная рубрикация, как правило, акцентируемая иллюстрированными шмуцтитулами, и ровный упорядоченный ритм. В таких изданиях могут быть иллюстрированы только шмуцтитулы или только заставки и концовки. Очень важен вход в книгу. В разных изданиях возможна вариативность, но традиционно он подразделяется на четыре – пять этапов. Переплёт – форзац – авантитул – титул – спусковая полоса (или разворот). Если книга состоит из нескольких частей, то каждая часть начинается с шмуцтитула. После него следует спусковая полоса. В драматургическом произведении, то в нём всегда присутствует полоса или разворот, знакомящий нас

с действующими лицами и исполнителями. Как правило, завершает книгу концевая полоса, после которой следуют оглавление и выходные данные. Есть более сложные композиционноритмические построения. В них художник свободнее формирует все пространство книги, более развернуто показывает художественно-образное решение книги. Ему дается возможность развить воплощение своей художественной идеи не только в рамках традиционной компановки изобразительного ряда, и не только в рамках линейных размеров отдельно взятой иллюстрации, но и манипулировать массами текстового набора и разномасштабных иллюстраций, усиливать или ослаблять ритмические импульсы в едином изобразительно-шрифтовом произведении.

Ставя перед собой сложную задачу построения и синтеза графических структур, коими являются гарнитура шрифта, пропорции, иллюстрации и структуры предметной,

то есть бумаги, переплетных и других материалов, художник тем самым берет на себя роль не только соавтора литературного текста, но и в определенной мере архитектора и инженера. Знание технологии полиграфического производства и материалов расширяет инструментарий художника, и не столько технический, сколько творческий, непосредственно связанный с его работой над конкретной книгой. Уместны аналогии с театром и кино, с режиссурой, разработкой концепции сюжета, поиском образов героев и персонажей, сценографией. Иллюстратор не преследует целей сопровождать текст дублирующим, слепо буквальным изображением. Его задача – дать наиболее глубокое постижение архитектоники книги, ее материала, ее смысла. В его распоряжении и метафора, и аллегория и иносказание, – всё это предполагает поиск средств, усиливающих и развивающих образный строй книги. Очень важно конечно чувство меры и вкуса, чтобы не навязчиво, но тактично и точно, с большим отбором средств и акцентов преподнести свою версию книги. Это и есть условное пространство книги, создаваемое по законам книжной архитектуры.

Важный элемент книжного пространства – шрифт, полоса набора, формат, поля, композиция издания – это является точкой отсчёта во всех построениях. И поскольку шрифт существует в условном, плоскостном пространстве листа, – он предлагает иллюстратору особые условия игры, в которых иллюстрация должна находиться в активном взаимодействии с полосой набора, с выделениями в тексте, где шрифт может переходить в иллюстрацию, играя декоративную, вспомогательную роль, а может быть наоборот. Эти взаимодействия вариативны и требуют от художника книги очень серьёзной работы с макетом на стадии эскиза. Здесь решаются все концептуальные вопросы, вопросы пластические – а, следовательно, и выбор техники исполнения всех поставленных задач. Такой подход ведёт к отказу от иллюзорности, от статики, когда картинка занимает

полосу набора и выполняет функцию пассивного сопровождения текста. Наоборот – этому противопоставляется активное движение, ритм, превращения и парадоксы – огромный арсенал возможностей. Гиперболизация и метафора выходят на первый план. Соединяя несопоставимое, художник вооружённый условным пространством может режиссировать жизнь книги непредсказуемым образом, сталкивая контрастные формы, ускоряя и замедляя ритм, делая и держа паузы, развивая движение, разбрасывая и собирая. Он может разворачивать действие книги, выбрав одну точку зрения, а может менять ракурсы, искать кадры и превратиться в оператора с подвижной камерой на плече. У каждого способа выражения свои мотивации. Главное – это не должно противоречить тексту.

Необходимо помнить, что художник-иллюстратор не свободен, его деятельность целиком подчинена книжной композиции, и направлена на достижение гармонии и целостности книжного организма. Его произведения – иллюстрации – должны войти в композиционностилевой контакт с графикой набора, форматом полосы, плоскостным характером изобразительной поверхности страниц и ритмически связать весь пространственный ход книги. Иллюстрации, выполненные без учета особенностей книжной структуры, оказываются для нее чужеродными элементами.

## 11. Методические рекомендации для преподавателя

«Искусство иллюстрации» является дисциплиной специализации исостоитбольшей частью из практических занятий, направленных на освоение профессионально-специализированных компетенций художника-иллюстратора и формирование творческой личности.

Принцип обучения – индивидуальный с учетом потенциала и особенностей каждого студента. В соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и данной программой преподаватель при проведении занятий также руководствуется личным профессиональным и творческим опытом в освоении каждого задания. Основной целью преподавателя является формирование творческой личности обучающегося, ориентированного на профессиональную деятельность в качестве художника-графика, специалиста по оформлению печатной продукции.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.03

«Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции).

**Программу составили:**

доцент, кандидат искусствоведения /Г.Д.Махашвили/

доцент /М.Б.Патрушева/

доцент /В.А.Цепилова/

**Программа утверждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп»**

«29» августа 2020 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой
«Иллюстрация и эстамп» /Е.Н.Подколзин/

**Программа согласована:**

Директор

Института Графики и Искусства Книги

им. В.А. Фаворского /С.Ю.Биричев/

Приложение 1
к рабочей программе

# Структура и содержание дисциплины «Искусство иллюстрации» по специальности 54.05.03 «Графика» (специалитет)

| n/n | Раздел | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов, и трудоемкость в часах | | | | | Виды самостоятельной работы студентов | | | | | Формы аттестации | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Л | П/С | Лаб | СРС | КСР | К.Р. | К.П. | РГР | Реферат | К/р | Э | З |
| **1** | **Основы иллюстрирования книги** | **1–6** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1** | **Основы композиционной структуры иллюстрированной книги.** Изучение понятий: Статика и динамика. Ритмические взаимодействия черного и белого в иллюстрированной книге. Ритмические взаимодействия цветовых пятен в иллюстрированной книге. Силуэт. | **1** | 1–10 | **10** | **32** | | **1,5** | | | | | | | + | |
| **1.1.2** | **Пластические и композиционные особенности исторических стилей.** Изучение исторических стилей и их применение в иллюстрации. Копирование стилей. Творческая интерпретация исторических стилей | **1** | 11–15 | **5** | **13** | | **1,5** | | | | | | | + | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (стилизация). | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2** | **Техники и композиционно-структурные особенности книжной иллюстрации.** Изучение техник и приемов, применяемых в книжной иллюстрации. Работа с физической структурой книги. | **2** | 1–19 | | **57** | | **2** | | | | | | | + | |
| **1.3** | **Художественный образ иллюстрированной книги.** Изучение и формирование взаимосвязей разных иллюстративных рядов. Художественно-образный и научно-познавательный ряды в иллюстрированной книге**.** | **3** | 1–15 | | **45** | | **12** | | | | | | | + | |
| **1.4** | **Сценическое пространство пьесы в иллюстрированной книге.** Драматургический текст и его графическое воплощение. Рубрикационный и сюжетный иллюстративные ряды в развитии и взаимодействии. | **4** | 1–19 | | **76** | | **11** | | | | | | | + | |
| **1.5** | **Художественный образ иллюстрированной детской книги.** Создание единого художественного образа произведения детской литературы средствами книжной графики. Изучение пластических и композиционных принципов изображения людей и | **5** | 1–15 | | **65** | | **12** | | | | | | | + | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | животных в книге. Динамика, статика, ракурс, взаимодействие. | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.6** | **Сюжет и рубрикация. Графическое воплощение.** Изучение и формирование графических рядов иллюстрированной книги. Ритм иллюстративного ряда. | **6** | 1–19 | | **76** | | **20** | | | | | | | + | |
| **2** | **Основы иллюстрирования иных видов изданий** | **7-10** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Создание авторского концептуально-тематического издания для детской или взрослой аудитории, содержащего в своей основе принципы и структуру азбуки, ежедневника, календаря, инструкции.** Формирование ярко выраженной концепции, тематически объединяющей всё содержание издания. Сочетание познавательности и креативного подхода в концепции проекта. | **7** | 1–15 | **15** | **15** | | **3** | | | | | | | + | |
| **2.2** | **Журнальная и газетная иллюстрация.** Иллюстрирование журнала: рисованная обложка, иллюстрация (инфографика, карикатура, познавательная и т.п). Иллюстрирование | **8** | 1–19 | **19** | **19** | | **4** | | | | | | | + | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | журнальных и газетных статей по темам: политическая, экономическая, научная, спортивная и др. | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3** | **История и композиционные основы комикса.** Изучение основ композиционной структуры и художественного языка комикса, особенностей комикса как вида искусства, его отличия от смежных графических искусств. Практика создания и публикации комиксов. История крупнейших школ комикса: американской, японской, франко-бельгийской, британской, и других. Разнообразие жанров, стилей и графических манер. Разработка макета комикса. | **9** | 1–15 | **15** | **15** | | **6** | | | | | | | + | |
| **2.4** | **Взаимосвязь конструкции и композиции в различных видах иллюстрированных изданий.** Конструктивные особенности различных изданий и способы композиционного построения иллюстрации. В том числе создание художественных иллюстраций для оформления сетевого ресурса. | **10** | 1–19 | **19** | **19** | | **31** | | | | | | | + | |

Приложение 2
к рабочей программе

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
**(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

Специальность: 54.05.03 «Графика»

специализация №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции)»

Форма обучения: очная, очно-заочная

Виды профессиональной деятельности:

Художественно-творческая, педагогическая

Кафедра: «Иллюстрация и эстамп»

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## ПО ДИСЦИПЛИНЕ
## «Искусство иллюстрации»

**Составители:**

Г.Д.Махашвили,

кандидат искусствоведения, доцент,

Е.Н. Подколзин заведующий кафедрой «Иллюстрация и эстамп»,

М.Б.Патрушева, доцент,

В.А.Цепилова, доцент

Москва 2020

Таблица 1

## Перечень оценочных средств по дисциплине «Искусство иллюстрации»

| № ОС | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в ФОС |
|---|---|---|---|
| 1 | Проектно-художественное задание (ПХЗ) | Завершенное авторское произведение, получаемое в результате планирования и выполнения комплекса учебных творческих заданий. Результат его выполнения позволяет оценить качество знаний, способность композиционного мышления и мастерства исполнения, умение обучающихся применять свои знания в процессе решения художественно-творческих задач, владение художественными материалами, техниками и технологиями, уровень сформированности компетенций. | Тема проектно-художественного задания |

# ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Таблица 1

## Итоговые показатели сформированности компетенций

| Искусство иллюстрации | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ФГОС ВО 54.05.03 «Графика» | | | | |
| В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие профессионально-специализированные компетенции: | | | | |
| **Компетенции** | | **Перечень компонентов** | **Технология формирования компетенций** | **Форма оценочного средства** |
| **Код компетенции** | **Формулировка** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ОПК-1 | Способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления | ***Знать:***<br>– изобразительные способы анализа и творческой интерпретации окружающего мира для последующего создания художественного произведения в области оформления печатной продукции.<br><br>***Уметь:***<br>– создать художественный образ издания в целом;<br>– создать художественные образы персонажей;<br>– создать оригинальные композиции в области оформления печатной продукции на основе собранного материала.<br><br>***Владеть:***<br>– материалами, техниками и технологиями создания художественного произведения в области оформления печатной продукции. | лекция, практические занятия, самостоятельная работа | ПХЗ |
| ОПК-2 | Способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения | ***Знать:***<br>– способы композиционных и пластических построений, необходимых для создания авторского произведения в области оформления печатной продукции и книгоиздания на высоком художественном уровне.<br>***Уметь:***<br>– создать оригинальное композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания.<br>***Владеть:***<br>– графическими материалами, техниками и технологиями, применяемыми в творческом процессе. | лекция, практические занятия, самостоятельная работа | ПХЗ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ОПК-3 | Способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности | ***Знать:***<br>– основные понятия композиционных и пластических средств, необходимых для создания авторского произведения в области оформления печатной продукции и книгоиздания на высоком художественном уровне.<br>***Уметь:***<br>– анализировать композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания и удачно сформулировать информацию для передачи.<br>***Владеть:***<br>– материалами, техниками и технологиями, применяемыми в творческом процессе. | лекция, практические занятия, самостоятельная работа | ПХЗ |

Таблица 2

## Темы проектно-художественных заданий и этапы освоения компетенций

| № | разделы | Темы ПХЗ | Код компетенции | Этапы освоения компетенций |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Основы иллюстрирования книги** | | | |
| **1.1.1** | **Основы композиционной структуры иллюстрированной книги.** Изучение понятий: Статика и динамика. Ритмические взаимодействия черного и белого в | Построение пространственно-пластического и композиционно-ритмического ряда в форме "книжки-гармошки" в объеме 6-8 разворотов. Освоение силуэтно-плоскостного метода. | ОПК-1 | **Знать:**<br>-основы композиционных построений.<br>**Уметь:**<br>-работать над образным композиционным решением на заданную тему.<br>**Владеть:**<br>-основными приемами композиционно-ритмического построения<br>-различными графическими материалами (коллаж, тушь, гуашь, акрил). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | иллюстрированной книге. Ритмические взаимодействия цветовых пятен в иллюстрированной книге. Силуэт. | 1. Работа с черным и белым силуэтом.<br>2. Работа с черным, белым и серым силуэтом с использованием фактур.<br>3. Работа с ограниченной цветовой палитрой (3-4 цвета)<br>4. Работа с расширенной цветовой палитрой.<br>Техника исполнения: бумага, гуашь, акрил, коллаж | | |
| **1.1.2** | **Пластические и композиционные особенности исторических стилей.** Изучение исторических стилей и их применение в иллюстрации. Копирование стилей. Творческая интерпретация исторических стилей (стилизация). | Создание аналитических и подробных копий. Изучение использования силуэтно-плоскостного метода в истории изобразительного искусства.<br>1. Аналитическая и подробная копии (папирусы и фрески Древнего Египта)<br>2. Аналитическая и подробная копии (древнегреческая вазопись)<br>3. Аналитическая и подробная копии (средневековая книжная миниатюра, иконопись, витраж)<br>4. Аналитическая и подробная копии (иранская миниатюра, японская гравюра)<br>Техника исполнения: | ОПК-2 | **Знать:**<br>-основы пластических построений.<br>**Уметь:**<br>-анализировать произведения мирового искусства (композиционное, пространственное и цветовое решение).<br>**Владеть:**<br>-графическими материалами и техниками (коллаж, тушь, гуашь, акрил, акварель). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | бумага, гуашь, акрил, коллаж и др. | | |
| **1.2** | **Техники и композиционно-структурные особенности книжной иллюстрации.** Изучение техник и приемов, применяемых в книжной иллюстрации. Работа с физической структурой книги. | Построение пространственно-пластического и композиционно-ритмического ряда в форме книги. Создание макета книги с элементами внешнего оформления. Соединение изобразительного ряда с текстом небольшого объема (6-8 разворотов)<br>1. Стихотворный текст<br>2.Прозаический текст<br>3.Авторская книга<br>Техника исполнения: бумага, гуашь, акрил, коллаж и др. | ОПК-3 | **Знать:**<br>-основы пластических построений.<br>-основы структуры книги.<br>**Уметь:**<br>-работать над художественным образом книги и её макетом.<br>**Владеть:**<br>-приёмами силуэтно-плоскостного решения изобразительного пространства в различных техниках (коллаж, тушь, гуашь, акрил). |
| **1.3** | **Художественный образ иллюстрированной книги.** Изучение и формирование взаимосвязей разных иллюстративных рядов. Художественно-образный и научно-познавательный ряды в иллюстрированной книге**.** | Макет книги с элементами внешнего оформления. Иллюстрированное художественно-познавательное издание. Оригиналы иллюстраций. | ОПК-1<br><br><br><br><br><br><br><br><br>ОПК-2 | **Знать:**<br>-основные элементы структуры книги.<br>**Уметь:**<br>-работать над художественным образом книги и её макетом.<br>-работать над оригиналами иллюстраций.<br>**Владеть:**<br>-приемами композиционно-ритмического построения<br>-различными графическими техниками.<br><br>**Знать:**<br>-основы пластических построений.<br>-основы анализа и творческой интерпретации окружающего мира.<br>**Уметь:**<br>-работать над художественным образом книги и её макетом.<br>-работать над художественными образами персонажей.<br>**Владеть:** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | -основными приёмами построения изобразительного пространства.<br>-различными графическими техниками. |
| **1.4** | **Сценическое пространство пьесы в иллюстрированной книге.** Драматургический текст и его графическое воплощение. Рубрикационный и сюжетный иллюстративные ряды в развитии и взаимодействии. | Макет книги с элементами внешнего оформления. Выполнение иллюстраций в техниках печатной графики. | ОПК-3<br><br>ОПК-1 | **Знать:**<br>- структуру книги.<br>**Уметь:**<br>-работать над художественным образом книги, макетом и вёрсткой книги.<br>-работать над оригиналами иллюстраций.<br>**Владеть:**<br>- приемами композиционно-ритмического построения<br>-различными печатно-графическими техниками (ксилография, линогравюра, офорт).<br><br>**Знать:**<br>-основы пластических построений.<br>-способы анализа и творческой интерпретации окружающего мира.<br>**Уметь:**<br>-работать над художественным образом книги, макетом и вёрсткой книги.<br>-работать над художественными образами персонажей с использованием исторического материала.<br>**Владеть:**<br>-основными приёмами построения изобразительного пространства.<br>-различными графическими техниками. |
| **1.5** | **Художественный образ иллюстрированной детской книги.** Создание единого художественного образа произведения детской литературы средствами книжной графики. | Макет книги с элементами внешнего оформления. Выполнение цветных разномасштабных иллюстраций. | ОПК-1<br><br>ОПК-2 | **Знать:**<br>-особенности структуры книжки-картинки.<br>**Уметь:**<br>-работать над художественным образом книги, макетом и иллюстративным рядом.<br>-работать над оригиналами иллюстраций.<br>**Владеть:**<br>-приемами композиционно-ритмического построения<br>-различными графическими техниками. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Изучение пластических и композиционн ых принципов изображения людей и животных в книге. Динамика, статика, ракурс, взаимодействие . | | | **Знать:** -особенности творческой интерпретации окружающего мира с учётом детской аудитории. **Уметь:** -работать над художественным образом книги, макетом -работать над художественными образами персонажей. **Владеть:** -приёмами построения изобразительного пространства книги. -различными графическими техниками. |
| **1.6** | **Сюжет и рубрикация. Графическое воплощение.** Изучение и формирование графических рядов иллюстрированной книги. Ритм иллюстративного ряда. | Макет многостраничной книги с рубрикацией и элементами внешнего оформления. Сюжетный и рубрикационный иллюстративные ряды (ч/б изображение или ограниченная цветовая палитра). | ОПК-1<br><br>ОПК-3 | **Знать:** - структуру многостраничной книги с рубрикацией. **Уметь:** -работать над художественным образом книги, макетом и иллюстративным рядом. -работать над художественными образами персонажей. -работать над оригиналами иллюстраций. **Владеть:** -различными приёмами композиционно-ритмического построения -различными графическими техниками.<br><br>**Знать:** -особенности творческой интерпретации окружающего мира при работе со сложно-структурным материалом. **Уметь:** -работать над художественным образом книги, многостраничным макетом -работать над художественными образами персонажей. **Владеть:** -различными приёмами построения изобразительного пространства книги. -различными графическими техниками. |
| **2** | **Основы иллюстрирования иных** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **видов изданий** | | | |
| **2.1** | **Создание авторского концептуальн о-тематического издания для детской или взрослой аудитории, содержащего в своей основе принципы и структуру азбуки, ежедневника, календаря, инструкции.** Формирование ярко выраженной концепции, тематически объединяющей всё содержание издания. Сочетание познавательнос ти и креативного подхода в концепции проекта. | Макет авторского концептуально-тематического издания:<br>1. структура<br>2. художественный образ<br>3. иллюстративный ряд (цветовое решение, техника и материалы по выбору)<br>Оригиналы иллюстраций. | ОПК-1<br><br>ОПК-2 | **Знать:**<br>-особенности структуры концептуально-тематического издания.<br>**Уметь:**<br>-сочетать познавательный и креативный подход в концепции проекта.<br>-работать над художественным образом книги, макетом и оригиналами иллюстраций.<br>**Владеть:**<br>-различными приёмами композиционно-ритмического построения в сочетании со сложной конструкцией издания.<br>-различными графическими техниками.<br><br>**Знать:**<br>-особенности структуры концептуально-тематического издания.<br>**Уметь:**<br>-создавать художественный образ издания с учётом его конструктивных особенностей.<br>**Владеть:**<br>-различными приёмами построения изобразительного пространства в сочетании со сложной конструкцией издания.<br>-различными графическими техниками. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2.2** | **Журнальная и газетная иллюстрация.** Иллюстрирование журнала: рисованная обложка, иллюстрация (инфографика, карикатура, познавательная и т.п). Иллюстрирование журнальных и газетных статей по темам: политическая, экономическая, научная, спортивная и др. | Макеты обложки, разворотов. Оригиналы иллюстраций (цветовое решение, техника и материалы по выбору). | ОПК-3<br><br>ОПК-2 | **Знать:**<br>-особенности структуры периодического издания.<br>**Уметь:**<br>-применять креативный подход в создании тематических иллюстраций.<br>-работать над художественным образом книги, макетом и оригиналами иллюстраций.<br>**Владеть:**<br>-различными графическими приёмами и техниками композиционно-ритмического построения.<br><br>**Знать:**<br>-особенности структуры периодического издания.<br>**Уметь:**<br>-создавать художественный образ иллюстративного ряда.<br>-обобщать явления окружающей действительности через художественные образы.<br>**Владеть:**<br>-различными графическими приёмами и техниками построения изобразительного пространства. |
| **2.3** | **История и композиционные основы комикса.** Изучение основ композиционной структуры и художественного языка комикса, особенностей комикса как вида искусства, его отличия от смежных графических искусств. Практика создания и публикации комиксов. История крупнейших школ комикса: | Композиционно-пластическое решение комикса (1-4 страницы). Цветовое решение, техника и материалы по выбору. | ОПК-1<br><br>ОПК-2 | **Знать:**<br>-особенности композиционной структуры комикса.<br>**Уметь:**<br>-применять креативный подход в создании образов персонажей.<br>-работать над графическим сценарием комикса.<br>**Владеть:**<br>-на высоком профессиональном уровне различными графическими приёмами и техниками композиционно-ритмического построения.<br><br>**Знать:**<br>-особенности композиционной структуры комикса и способы обобщения явлений окружающей действительности.<br>**Уметь:**<br>-создавать художественный образ иллюстративного ряда.<br>**Владеть:** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | американской, японской, франко-бельгийской, британской, и других. Разнообразие жанров, стилей и графических манер. Разработка макета комикса. | | | -на высоком профессиональном уровне различными графическими приёмами и техниками построения изобразительного пространства. |
| **2.4** | **Взаимосвязь конструкции и композиции в различных видах иллюстрированных изданий.** Конструктивные особенности различных изданий и способы композиционного построения иллюстрации. В том числе создание художественных иллюстраций для оформления сетевого ресурса. | Композиционно-пластическое решение оформления страницы в социальной сети. Титульная иллюстрация (цветовое решение, техника и материалы по выбору). | ОПК-3<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>ОПК-2 | **Знать:**<br>-на высоком профессиональном уровне конструктивные особенности различных изданий.<br>**Уметь:**<br>-создавать на высоком профессиональном уровне художественный образ различных изданий.<br>-применять креативный подход в создании авторских композиций.<br>**Владеть:**<br>-на высоком профессиональном уровне различными графическими приёмами композиционно-ритмического построения.<br><br>**Знать:**<br>-на высоком профессиональном уровне конструктивные особенности различных изданий и способы анализа и обобщения явлений окружающей действительности.<br>**Уметь:**<br>-создавать на высоком профессиональном уровне художественный образ различных изданий.<br>**Владеть:**<br>-на высоком профессиональном уровне различными графическими приёмами и техниками построения изобразительного пространства. |