Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 22.11.2023 09:47:23
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Института графики и искусства книги
им. В.А.Фаворского

_____/С.Ю.Биричев/

«____» _____ 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Искусство иллюстрации

Направление подготовки
54.05.03 Графика

специализация **«Художник анимации и компьютерной графики»**

Квалификация (степень) выпускника
Специалист

Форма обучения
Очная

Москва 2021 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 2021 году соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 54.05.03«Графика», утвержденным приказом МОН РФ от 13 августа 2020 г. №1428.

Образовательной программой по специальности 54.05.03 «Графика» по специализации «Художник анимации и компьютерной графики».

Учебным планом по специальности 54.05.03 «Графика».

Год начала подготовки: 2021.

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,
– Рисунок,
– Живопись,
– Иллюстрирование издания
– История и теория печатно-графического искусства,

– История материальной культуры,
– Техники эстампа,
– Искусство шрифта,
– Перспектива,
– Пластическая анатомия,
– Композиционное проектирование,
– Технология допечатных процессов,
– Художественные материалы и технологические процессы в графике
– Преддипломная практика,
– Государственная итоговая аттестация

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенные 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-2	Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности,используя теоретические,практические знания и навыки. полученные в процессе обучения	***Знать:*** – изобразительные способы анализа и творческой интерпретации окружающего мира для последующего создания 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. ***Владеть:***

		– материалами, техниками и технологиями создания художественного произведения в области оформления печатной продукции.
ОПК-3	Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов,техник и технологий,применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	***Знать:*** – основные понятия композиционных и пластических средств, необходимых для создания авторского произведения в области оформления печатной продукции и книгоиздания на высоком художественном уровне. ***Уметь:*** – анализировать композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания и удачно сформулировать информацию для передачи. ***Владеть:*** – 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	1-3	1-6	504/14	432	-	432	-	72	-	Экз
	1	1	84/2,33	72	-	72	-	12	-	Экз

		2	80/ 2,3 3	72	-	72	-	12	-	Экз
	2	3	90/ 2,3 3	72	-	72	-	12	-	Экз
		4	80/ 2,3 3	72	-	72	-	12	-	Экз
	3	5	90/ 2,3 3	72	-	72	-	12	-	Экз
		6	80/ 2,3 3	72	-	72	-	12	-	Экз

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание темы (раздела)
1.	**Основы иллюстрирования книги**	**Тема 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. **Тема 1.1.2. Пластические и композиционные особенности исторических стилей.** Изучение исторических стилей и их применение в иллюстрации. Копирование стилей. Творческая интерпретация исторических стилей (стилизация). **Тема 1.2. Техники и композиционно-структурные особенности книжной иллюстрации.** Изучение техник и приемов, применяемых в книжной иллюстрации. Работа с физической структурой книги. **Тема 1.3. Сюжет и рубрикация. Графическое воплощение.** Изучение и формирование графических рядов иллюстрированной книги. Ритм иллюстративного ряда. **Тема 1.4. Сценическое пространство пьесы в иллюстрированной книге.** Драматургический текст и его графическое воплощение. Рубрикационный и сюжетный иллюстративные ряды в развитии и взаимодействии. **Тема 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 животных в книге. Динамика, статика, ракурс, взаимодействие. **Тема 1.6. Художественный образ иллюстрированной книги.** Изучение и формирование взаимосвязей разных иллюстративных рядов. Художественно-образный и научно-познавательный ряды в иллюстрированной книге**.**
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.** Формирование ярко выраженной концепции, тематически объединяющей всё содержание издания. Сочетание познавательности и креативного подхода в концепции проекта. **Тема 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. **Тема 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. **Тема 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.

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-2	Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведенияво всех видах профессиональной деятельности,используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения
ОПК-3	Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов. техник и технологий,применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.

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-2. Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведенияво всех видах профессиональной деятельности,используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения				

Знать: способы композиционных и пластических построений, 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 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 знаний, по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при выполнении проектно-художественного задания.	Обучающийся в основном демонстрирует соответствие знаний, необходимых для создания авторского произведения на высоком художественном уровне, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при выполнении проектно-художественного задания.	Обучающийся демонстрирует полное соответствие знаний, необходимых для создания авторского произведения на высоком художественном уровне, свободно оперирует приобретенными знаниями 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 испытывает значительные затруднения при выполнении проектно-художественного задания.	Обучающийся в основном владеет графическими материалами, техниками и технологиями, применяемыми в творческом процессе, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при выполнении проектно-художественного задания.	Обучающийся в полном объеме владеет графическими материалами, техниками и технологиями, применяемыми в творческом процессе при выполнении проектно-художественного задания.
ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов. техник и технологий,применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.				
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	Обучающийся демонстрирует полное соответствие знаний, необходимых для применения полученных знаний, навыков и личного творческого опыта в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

			выполнении проектно-художественного задания.	
Уметь: анализировать композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания и удачно сформулировать информацию для передачи.	Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет анализировать композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания и удачно формулировать информацию для передачи.	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие 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-художест-венного задания.	Обучающийся в основном демонстрирует соответствие 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.	Обучающийся демонстрирует полное соответствие 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 задания.	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-художественного задания.	Обучающийся в полном объеме владеет материалами, техниками и технологиями создания художественного произведения в области оформления печатной продукции при выполнении проектно-художественного 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. Цепилова В. А. Силуэтно-плоскостной метод организации изобразительного прост-ранства в книжной иллюстрации: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график» (оформление печатной продукции) / В.А. Цепилова. – Москва: Московский Политех, 2022. – 1 CD-R. – Загл. с титул. экрана. – Текст: электронный. Год:2022 https://online.mospolytech.ru/mod/data/view.php?d=127&rid=5160&filter=1

2. Ф.В. Бабкин, О.П. Аванесьян. История и техника гравюры на металле: учебное пособие по дисциплинам «Техника печатной графики» и «Техники эстампа» для студентов, обучающихся по специальности 54.05.03

«Графика» / Ф.В. Бабкин, О.П. Ава-несьян. – Москва: Московский Политех, 2022. – 1 CD-R. – Загл. с титул. экрана. – Текст: электронный. Год: 2022 https://online.mospolytech.ru/mod/data/view.php?d=127&rid=5185&filter=1

3. Корытов, О. В. Газетная иллюстрация : учебное пособие для вузов / О. В. Корытов, Е. А. Силина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 84 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14432-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519831

4. Кузьминский, К. С. Русская реалистическая иллюстрация XVIII и XIX веков / К. С. Кузьминский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12944-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519267 (дата обращения: 20.09.2023).

5. Корытов, О. В. Дизайн иллюстрированной книги : учебное пособие для вузов / О. В. Корытов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14433-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519843 (дата обращения: 20.09.2023).

6. Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-14628-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519988

7. Тулупов, В. В. Техника и технология СМИ: бильдредактирование : учебное пособие для вузов / В.В. Тулупов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09230-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516950

8. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11671-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517147

9. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11512-3. Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518452

б) дополнительная литература:

1. Иллюстрированная книга. Синтез слова и изображения: сборник статей и материалов: учебное пособие / сост. Н.А. Гончарова. – М.: МГУП, 2002. – 159 с.
2. 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.
3. 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 композиционно-ритмический 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 печатно-графического искусства. Понимание композиции книги как пространственно-временной 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 композиционно-ритмические 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 композиционно-стилевой 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

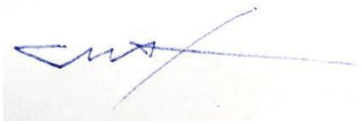
«Искусство иллюстрации» является дисциплиной специализации исостоитбольшей частью из практических занятий, направленных на освоение профессионально-специализированных компетенций художника-иллюстратора и формирование творческой личности.

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 /В.А.Цепилова/

Программа утверждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп»

«27» мая 2021 г., протокол № 15

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		**72**		**12**							+	
1.1.2	**Пластические и композиционные особенности исторических стилей.** Изучение исторических стилей и их применение в иллюстрации. Копирование стилей. Творческая интерпретация исторических стилей (стилизация).	**1**	11–15		**72**		**12**							+	
1.2	**Техники и композиционно-структурные особенности книжной**	**2**	1–19		**72**		**12**							+	

	иллюстрации. Изучение техник и приемов, применяемых в книжной иллюстрации. Работа с физической структурой книги.														
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		**72**		**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		**72**		**12**							+	
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 животных в книге. Динамика, статика, ракурс, взаимодействие.	**5**	1–15		**72**		**12**							+	
1.6	**Сюжет и рубрикация. Графическое воплощение.** Изучение и формирование графических рядов иллюстрированной книги. Ритм иллюстративного ряда.	**6**	1–19		**72**		**12**							+	

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		**72**		**12**							**+**	
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.	**8**	1–19		**72**		**12**							**+**	
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	**9**	1–15		**72**		**12**							**+**	

	жанров, стилей и графических манер. Разработка макета комикса.														
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		**72**		**12**							+	

Приложение 2
к рабочей программе

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Специальность: 54.05.03 «Графика»

специализация «Художник анимации и компьютерной графики»

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 2021

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-2	Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности. используя теоретические. практические знания и навыки. полученные в процессе обучения	***Знать:*** – способы композиционных и пластических построений, необходимых для создания авторского произведения в области оформления печатной продукции и книгоиздания на высоком художественном уровне. ***Уметь:*** – создать оригинальное композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания. ***Владеть:*** – графическими материалами, техниками и технологиями, применяемыми в творческом процессе.	лекция, практические занятия, самостоятельная работа	ПХЗ

ОПК-3	Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов. техник и технологий. применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	***Знать:*** – основные понятия композиционных и пластических средств, необходимых для создания авторского произведения в области оформления печатной продукции и книгоиздания на высоком художественном уровне. ***Уметь:*** – анализировать композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания и удачно сформулировать информацию для передачи. ***Владеть:*** – 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 иллюстрированной книге. Ритмические	Построение пространственно-пластического и композиционно-ритмического ряда в форме "книжки-гармошки" в объеме 6-8 разворотов. Освоение силуэтно-плоскостного метода. 1. Работа с черным и белым силуэтом. 2. Работа с черным, белым и серым силуэтом с	ОПК-2	**Знать:** -основы пластических построений. **Уметь:** -анализировать произведения мирового искусства (композиционное, пространственное и цветовое решение). **Владеть:** -графическими материалами и техниками (коллаж, тушь, гуашь, акрил, акварель).

	взаимодействия цветовых пятен в иллюстрированной книге. Силуэт.	использованием фактур. 3. Работа с ограниченной цветовой палитрой (3-4 цвета) 4. Работа с расширенной цветовой палитрой. 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. 1. Аналитическая и подробная копии (папирусы и фрески Древнего Египта) 2. Аналитическая и подробная копии (древнегреческая вазопись) 3. Аналитическая и подробная копии (средневековая книжная миниатюра, иконопись, витраж) 4. Аналитическая и подробная копии (иранская миниатюра, японская гравюра) Техника исполнения: бумага, гуашь, акрил, коллаж и др.	ОПК-2	**Знать:** -основы пластических построений. **Уметь:** -анализировать произведения мирового искусства (композиционное, пространственное и цветовое решение). **Владеть:** -графическими материалами и техниками (коллаж, тушь, гуашь, акрил, акварель).
1.2	**Техники и композиционно-структурные особенности книжной иллюстрации.** Изучение техник и приемов, применяемых в книжной иллюстрации.	Построение пространственно-пластического и композиционно-ритмического ряда в форме книги. Создание макета книги с элементами внешнего оформления. Соединение	ОПК-3	**Знать:** -основы пластических построений. -основы структуры книги. **Уметь:** -работать над художественным образом книги и её макетом. **Владеть:** -приёмами силуэтно-плоскостного решения изобразительного пространства в различных техниках (коллаж, тушь, гуашь, акрил).

	Работа с физической структурой книги.	изобразительного ряда с текстом небольшого объема (6-8 разворотов) 1. Стихотворный текст 2.Прозаический текст 3.Авторская книга Техника исполнения: бумага, гуашь, акрил, коллаж и др.		
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-2	**Знать:** -основы пластических построений. -основы анализа и творческой интерпретации окружающего мира. **Уметь:** -работать над художественным образом книги и её макетом. -работать над художественными образами персонажей. **Владеть:** -основными приёмами построения изобразительного пространства. -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	**Знать:** - структуру книги. **Уметь:** -работать над художественным образом книги, макетом и вёрсткой книги. -работать над оригиналами иллюстраций. **Владеть:** - приемами композиционно-ритмического построения -различными печатно-графическими техниками (ксилография, линогравюра, офорт).
1.5	**Художественный образ**	Макет книги с элементами		**Знать:**

	иллюстрированной детской книги. Создание единого художественного образа произведения детской литературы средствами книжной графики. Изучение пластических и композиционных принципов изображения людей и животных в книге. Динамика, статика, ракурс, взаимодействие.	внешнего оформления. Выполнение цветных разномасштабных иллюстраций.	ОПК-2	-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-3	**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 концептуально-тематического издания для детской или взрослой аудитории, содержащего в своей основе принципы и структуру**	Макет авторского концептуально-тематического издания: 1. структура 2. художественный образ 3. иллюстративный ряд (цветовое решение, техника и материалы по выбору)	ОПК-2	**Знать:** -особенности структуры концептуально-тематического издания. **Уметь:** -создавать художественный образ издания с учётом его конструктивных особенностей. **Владеть:** -различными приёмами построения изобразительного пространства в сочетании со сложной конструкцией издания.

	азбуки, ежедневника, календаря, инструкции. Формирование ярко выраженной концепции, тематически объединяющей всё содержание издания. Сочетание познавательности и креативного подхода в концепции проекта.	Оригиналы иллюстраций.		-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 ОПК-2	**Знать:** -особенности структуры периодического издания. **Уметь:** -применять креативный подход в создании тематических иллюстраций. -работать над художественным образом книги, макетом и оригиналами иллюстраций. **Владеть:** -различными графическими приёмами и техниками композиционно-ритмического построения. **Знать:** -особенности структуры периодического издания. **Уметь:** -создавать художественный образ иллюстративного ряда. -обобщать явления окружающей действительности через художественные образы. **Владеть:** -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: американской, японской, франко-бельгийской, британской, и других. Разнообразие жанров, стилей и графических манер. Разработка макета комикса.	Композиционно-пластическое решение комикса (1-4 страницы). Цветовое решение, техника и материалы по выбору.	ОПК-2	**Знать:** -особенности композиционной структуры комикса и способы обобщения явлений окружающей действительности. **Уметь:** -создавать художественный образ иллюстративного ряда. **Владеть:** -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	Композиционно-пластическое решение оформления страницы в социальной сети. Титульная иллюстрация (цветовое решение, техника и материалы по выбору).	ОПК-3 ОПК-2	**Знать:** -на высоком профессиональном уровне конструктивные особенности различных изданий. **Уметь:** -создавать на высоком профессиональном уровне художественный образ различных изданий. -применять креативный подход в создании авторских композиций. **Владеть:** -на высоком профессиональном уровне различными графическими приёмами композиционно-ритмического построения. **Знать:** -на высоком профессиональном уровне конструктивные особенности различных изданий и способы анализа и обобщения явлений окружающей действительности.

	ресурса.			**Уметь:** -создавать на высоком профессиональном уровне художественный образ различных изданий. **Владеть:** -на высоком профессиональном уровне различными графическими приёмами и техниками построения изобразительного пространства.