Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 04.10.2023 10:54:35
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
имени В.А. Фаворского
_____ С.Ю.Биричев
«27» мая 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Иллюстрирование издания

Направление подготовки
54.05.03 Графика

Специализация: **Художник-график (оформление печатной продукции)**

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

Учебным планом по специальности 54.05.03 «Графика».

Год начала подготовки: 2021.

2. Цели освоения дисциплины

Основная цель освоения дисциплины «Иллюстрирование издания»:

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

Основная задача освоения дисциплины «Иллюстрирование издания»:

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

3. Место дисциплины в структуре ОП специалитета

Дисциплина «Иллюстрирование изданий» относится к числу учебных дисциплин специализации образовательной программы специалитета 54.05.03 «Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции).

«Иллюстрирование печатных и электронных изданий» взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками ОП:

– Искусство иллюстрации

– История искусства и материальной культуры,

– Рисунок,

– Живопись,

– История и теория печатно-графического искусства,
– Техники эстампа,
– 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 дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины 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**
ПК-2	Способен проводить концептуальную и художественно-техническую разработку дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации	***Знать:*** – теоретическую базу методов и средств, необходимых для ведения проектно-художественного задания. ***Уметь:*** –создавать на высоком художественном уровне иллюстрированный ряд в контексте особенностей конкретного литературного произведения. ***Владеть:*** – техниками и технологиями изобразительных материалов и инструментов для воплощения проектно-художественного задания.

ПК-5 (профиль А)	Способен разрабатывать и согласовывать с заказчиком проектное задание на создание систем визуальной информации, идентификации и коммуникации	знать: • специфику создания концепции и сценария иллюстрированного издания уметь: • создавать концепции и сценарии проекта иллюстрированного издания владеть: • навыками отражения актуальных тем и проблем целевой аудитории при создании концепции иллюстрированного издания
ПК-7 (Профиль А)	Способен к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области иллюстрирования печатной продукции, в техниках уникальной и печатной графики, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное мышление и умение выражать свой художественно-творческий замысел средствами изобразительного искусства"	***Знать:*** – основные принципы применения типографики в иллюстрированном издании. ***Уметь:*** – профессионально разрабатывать принципиальный макет, вёрстку и типографику иллюстрированного издания. ***Владеть:*** – приемами типографики, изобразительными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций.

5. Структура и содержание дисциплины

Форма обучения	**курс**	**семестр**	**Трудоемкость дисциплины в часах**							**Форма итогового контроля**
			Всего час./ зач. ед.	**Аудиторных часов (контактная работа)**	**Лекции**	**Практические занятия**	**Лабораторные работы**	**Самостоятельная работа**	**Контроль (промежуточная аттестация)**	
Очная	4-5	7–10	504/14	396		396	-	108	24	Экз.
	4	7	144/4	90		90	-	25	-	Экз.
		8	234/6,5	90		90	-	25	12	Экз
	5	9	126/3,5	108		108	-	29	-	Экз.
		10	216/6	108		108	-	29	12	Экз

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Содержание темы
1.	**Иллюстрирование произведений остросюжетной литературы**	Формирование единого художественного образа книги, соответствующего жанру произведения. Особенности иллюстрирования остросюжетного произведения. Иллюстративный ряд. Шрифт. Макет.
2.	**Методы художественного смыслообразования**	Изучение и анализ примеров использования различных методов художественного смыслообразования в книжной графике. Практическая работа по созданию образа на заданную тему с учетом специфики книжного издания.
3.	**Иллюстрирование произведений современной отечественной и зарубежной литературы**	Изучение и анализ содержания текста. Разработка макета, иллюстративного ряда. Выбор шрифта.
4.	**Основы ведения изобразительного рассказа: Работа с персонажами**	Иллюстрация как визуализация текстового повествования. Цели и задачи иллюстрирования текста. Способы отражения различных аспектов содержания текста в изображении. Формирование образа персонажа в иллюстрации. Роль образов персонажей, а также движений, поз, жестов и мимики, в иллюстрации.
5.	**Создание книжки-картинки со сложной конструкцией**	Знакомство с различными видами книжек-картинок со сложной конструкцией (в т.ч., вырубки, поп-ап, книги для слепых). Изучение отечественных и мировых образцов подобных изданий. Создание книжки-картинки с одним из видов сложной конструкции.
6.	**Создание многостраничного комикса**	Изучение специфики композиционной и пространственной структуры комикса. Взаимодействие текста и изображения. Особенности ведения изобразительного рассказа в многостраничном комиксе. Разработка персонажей комикса. Создание многостраничного комикса на заданную тему.
7.	**Создание авторской книжки-картинки**	Разработка сюжета, написание сценария, режиссура книги. Разработка ритмического визуального ряда, соединение текста и изображения. Создание текста, развитие и разрешение художественного конфликта в тексте. Разработка персонажей от эскиза к образу. Разработка мизансцены. Создание эскизов и набросков. Изучение техник и приемов на основе создания пробных иллюстраций. Создание макета авторской книжки-картинки.
8.	**Выбор темы и начало разработки концепции выпускной квалификационной работы. Основы создания бук-трейлера.**	Поиск темы. Сбор подготовительного материала. Выбор стилистики изобразительного ряда и техники исполнения. Разработка эскиза макета издания. Знакомство с основами создания бук-трейлера.

6. Образовательные технологии.

Принцип преподавания дисциплины «Иллюстрирование печатных и электронных изданий» – индивидуальный подход к каждому студенту, с учетом его творческого потенциала и особенностей. В обучении применяется схема работы издательского звена «художественный редактор – художник», где роль художественного редактора исполняет преподаватель, художника – обучающийся.

Текущий контроль осуществляется преподавателем в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки по дисциплине «Иллюстрирование печатных и электронных изданий» 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 за экзамен или дифференцированный зачёт «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 являетсяпроектно-художественное задание.

Проектно-художественное задание – завершенноеавторское 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, уровеньсформированности компетенций.

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

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

В результате освоения дисциплины «Иллюстрирование печатных и электронных изданий» формируются следующие компетенции:

Код компетенции	**В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать**
ПК-2	Способностью проводить концептуальную и художественно-техническую разработку дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации
ПК-5 (профиль А)	Способностью разрабатывать и согласовывать с заказчиком проектное задание на создание систем визуальной информации, идентификации и коммуникации
ПК-7 (Профиль А)	Способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области иллюстрирования печатной продукции, в техниках уникальной и печатной графики, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное мышление и умение выражать свой художественно-творческий замысел средствами изобразительного искусства"

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 «Иллюстрирование печатных и электронных изданий».

Показатель	**Критерии оценивания**

	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
ПК-2 Способен проводить концептуальную и художественно-техническую разработку дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации				
Знать: – теоретическую базу методов и средств, необходимых для ведения проектно-художественного задания.	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие владения теоретической и практической базой методов и средств, необходимых для ведения проектно-художественного задания.	Обучающийся демонстрирует частичное владение теоретической и практической базой методов и средств, необходимых для ведения проектно-художественного задания.	Обучающийся демонстрирует владение теоретической и практической базой методов и средств, необходимых для ведения проектно-художественного задания.	Обучающийся демонстрирует полное владение базой методов и средств, необходимых для ведения проектно-художественного задания.
Уметь: –создавать на высоком художественном уровне иллюстрированный ряд в контексте особенностей конкретного литературного произведения.	Обучающийся показывает полное неумение в работе по созданию с иллюстративного ряда в контексте конкретного литературного произведения.	Обучающийся показывает посредственное умение в работе по созданию с иллюстративного ряда в контексте конкретного литературного произведения.	Обучающийся показывает профессиональное умение в работе по созданию с иллюстративного ряда в контексте конкретного литературного произведения.	Обучающийся создает на высоком художественном уровне иллюстративный ряд конкретного литературного произведения.
Владеть: – техниками и технологиями изобразительных материалов и инструментов для воплощения проектно-художественного задания.	Обучающийся не владеет навыками работы с основными графическими техниками и технологиями.	Обучающийся в полном объеме владеет навыками работы с основными графическими техниками и технологиями. Допускаются значительные недочеты в макете и иллюстративном ряде.	Обучающийся демонстрирует уверенные навыки работы с осиновыми графическими техниками и технологиями. Допускаются незначительные недочёты в макете и иллюстративном ряде.	Обучающийся демонстрирует владение теоретической и практической базой методов и средств, необходимых для ведения проектно-художественного задания, полное владение техниками и технологиями изобразительных материалов и инструментов.

ПК-6 (профиль А) Способен осуществлять авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве систем визуальной информации, идентификации и коммуникации				
Знать: • специфику создания концепции и сценария иллюстрированного издания	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие понимания основных принципов проектирования издания	Обучающийся демонстрирует частичное знание основных принципов проектирования издания	Обучающийся демонстрирует хорошее знание основных принципов проектирования издания	Обучающийся демонстрирует отличное знание основных принципов проектирования издания
Уметь: • создавать концепции и сценарии проекта иллюстрированного издания	Обучающийся показывает полное неумение в работе над сценарием издания в синтезе с иллюстративным рядом.	Обучающийся показывает посредственное умение в работе над сценарием издания в синтезе с иллюстративным рядом.	Обучающийся показывает профессиональное умение в работе над сценарием издания в синтезе с иллюстративным рядом.	Обучающийся показывает на высоком профессиональном уровне разработку сценария издания в синте-зе с иллюстра-тивным рядом.
Владеть: • навыками отражения актуальных тем и проблем целевой аудитории при создании концепции иллюстрированного издания	Обучающийся не владеет приемами типографики, изобразительными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций.	Обучающийся владеет приемами типографики, изобразительными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций. Допускаются значительные недочеты в макете и иллюстративном ряде.	Обучающийся демонстрирует профессиональное владение приемами типографики, изобразительными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций. Допускаются незначительные недочёты в макете и иллюстративном ряде.	Обучающийся демонстрирует полное владение приемами типографики, изобразительными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций.

ПК-7 (Профиль А) **Способен к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области иллюстрирования печатной продукции, в техниках уникальной и печатной графики, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное мышление и умение выражать свой художественно-творческий замысел средствами изобразительного искусства**				
Знать: – основные принципы применения типографики в иллюстрированном издании.	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие владения теоретической и практической базой методов и средств, необходимых для ведения проектно-художественного задания.	Обучающийся демонстрирует частичное владение теоретической и практической базой методов и средств, необходимых для ведения проектно-художественного задания.	Обучающийся демонстрирует владение теоретической и практической базой методов и средств, необходимых для ведения проектно-художественного задания.	Обучающийся демонстрирует полное владение базой методов и средств, необходимых для ведения проектно-художественного задания.
Уметь: – профессионально разрабатывать принципиальный макет, вёрстку и типографику иллюстрированного издания.	Обучающийся показывает полное неумение в работе над принципиальным макетом, вёрсткой и типографикой в синтезе с иллюстративным рядом.	Обучающийся показывает посредственное умение в работе над принципиальным макетом, вёрсткой и типографикой в синтезе с иллюстративным рядом.	Обучающийся показывает профессиональное умение в работе над принципиальным макетом, вёрсткой и типографикой в синтезе с иллюстративным рядом.	Обучающийся показывает на высоком профессиональном уровне разработку принципиального макета, владение вёрсткой и типографикой будущего издания.

Владеть: – приемами типографики, изобразительными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций.	Обучающийся не владеет приемами типографики, изобразительными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций.	Обучающийся владеет приемами типографики, изобразительными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций. Допускаются значительные недочеты в макете и иллюстративном ряде.	Обучающийся демонстрирует профессиональное владение приемами типографики, изобразительными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций. Допускаются незначительные недочёты в макете и иллюстративном ряде.	Обучающийся демонстрирует полное владение приемами типографики, изобразительными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций.

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание:

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта с оценкой 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 «Иллюстрирование изданий» проводится их коллегиальным обсуждением в ходе кафедрального семестрового итогового просмотра. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине «Иллюстрирование изданий» 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 проектно-художественного задания 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, отсутствует оригинальный авторский почерк. Студент демонстрирует среднюю степень владения художественными и техническими приемами, инструментами и не достаточно свободно выражает свой творческий замысел в материале. Оформление заданияне полностью соответствует экспозиционным требованиям.
Неудовлетворительно	Заданиене выполненоили выполнено частично 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 задания не соответствует экспозиционным требованиям.

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 «Иллюстрирование печатных изданий» проводится их коллегиальным обсуждением в ходе кафедрального семестрового итогового просмотра. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине «Иллюстрирование печатных и электронных изданий» 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 проектно-художественного задания 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 задания 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, отсутствует оригинальный авторский почерк. Студент демонстрирует среднюю степень владения художественными и техническими приемами, инструментами и не достаточно свободно выражает свой творческий замысел в материале. Оформление заданияне 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 заданияне

	соответствует экспозиционным требованиям.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Арсентьев, Д.А.
   Оформление и дизайн электронных изданий,конспект лекций для студентов, обучающихся по специальности 230102.65 - Автоматизир. системы обработки информации и управления;М.,МГУП имени Ивана Федорова,2010;174 с.,;
2. 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.
   - URL: http://elib.mgup.ru/showBook.php?id=116
3. Никитина Т.Ю.
   Аспекты работы иллюстратора: учебно-методическое пособие. – М.: МГУП имени Ивана Федорова, 2015.
   - URL: http://elib.mgup.ru/showBook.php?id=167
4. 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.
   - URL: http://elib.mgup.ru/showBook.php?id=36

б) дополнительная литература:

1. Корытов, О.В.Иллюстрированная книга. Конструкция и композиция / О. В. Корытов. – М. :Галарт, 2014. – 224 с. : ил.
2. Фаворский В.А.Об искусстве, о книге, о гравюре / сост. Е.С. Левитин. –М. : Книга, 1986. – 238 с.: ил.

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.

Аудитория для практических и лекционных занятий №3417: столы, стулья, доска для написания мелом, экран, переносной мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук). Рабочее место преподавателя: стол, стул.

Аудитория для практических занятий №3409: столы, стулья. Рабочее место преподавателя: стол, стул.

10. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

Методические рекомендации по дисциплине «Иллюстрирование печатных и электронных изданий» схожи с основными рекомендациями по дисциплине «Искусство иллюстрации». Отличие состоит в том, что при углубленном изучении возникают конкретные вопросы, связанные со спецификой иллюстрирования данного вида издания.

Работахудожника иллюстратора целиком 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 свя-

зать весь пространственный ход книги. Иллюстрации, выполненные без учета особенностей книжной структуры, оказываются для нее чужеродными элементами.

Иллюстрированное печатное и электронное издание может быть как простым, так и сложным 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;
– иллюстрационнотекстовой 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.

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.

Важный элемент книжного пространства – шрифт, полоса набора, формат, поля, композиция издания – это является точкой отсчёта во всех построениях. И по-

скольку 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.

Принципиальным отличием бумажного издания от электронногоявляется его материальная конструкция, предметный носитель. Способы же композиционного построения и работа над созданием художественного образа основаны на принципах изобразительного искусства создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений.

11. Методические рекомендации для преподавателя

«Иллюстрирование печатных и электронных изданий» является дисциплиной специализации и состоит большей частью из практических занятий, направленных на освоение обще-профессиональных и профессионально-специализированных компетенций художника-иллюстратора и формирование творческой личности.

Принцип обучения – индивидуальный подход 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.

Программу составил:
доцент, кандидат искусствоведения /Г.Д.Махашвили/

Программа утверждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп»

«___» _____ 2018 г., протокол № ____

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

Приложение 1
к рабочей программе

Структура и содержание дисциплины «Иллюстрирование печатных и электронных изданий» по специальности54.05.03«Графика» (специалист)

№ п/п	Тема	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.	**Иллюстрирование произведений остросюжетной литературы.** Формирование единого художественного образа книги, соответствующего жанру произведения. Особенности иллюстрирования остросюжетного произведения. Иллюстративный ряд. Шрифт. Макет.	**7**	1-10	**10**	**65**		**14**							+	+
2.	**Методы художественно-госмыслообразования.** Изучение и анализ примеров использования различных методов художественного смыслообразования в книжной графике. Практическая работа по созданию образа на заданную тему с учетом специфики книжного издания.	**7**	11-15	**20**	**25**		**10**							+	+
3.	**Иллюстрирование произведений современной отечественной и зарубежной литературы.** Изучение и анализ содержания текста. Разработка макета, иллюстративного ряда. Выбор шрифта.	**8**	1-19	**14**	**50**		**35**							+	
4.	**Основы ведения изобразительного рассказа: Работа с**	**8**	11-19	**24**	**40**		**35**							+	

	персонажами. Иллюстрация как визуализация текстового повествования. Цели и задачи иллюстрирования текста. Способы отражения различных аспектов содержания текста в изображении. Формирование образа персонажа в иллюстрации. Роль образов персонажей, а также движений, поз, жестов и мимики в иллюстрации.														
5.	**Создание книжки-картинки со сложной конструкцией.** Знакомство с различными видами книжек-картинок со сложной конструкцией (в т.ч., вырубки, поп-ап, книги для слепых). Изучение отечественных и мировых образцов подобных изданий. Создание книжки-картинки с одним из видов сложной конструкции.	**9**	1-15	**10**	**45**		**3**							**+**	**+**
6.	**Создание многостраничного комикса.** Изучение специфики композиционной и пространственной структуры комикса. Взаимодействие текста и изображения. Особенности ведения изобразительного рассказа в многостраничном комиксе. Разработка персонажей комикса. Создание многостраничного комикса на заданную тему.	**9**	1-15	**20**	**45**		**3**								**+**
7.	**Создание авторской книжки-картинки.** Разработка сюжета, написание сценария, режиссура книги. Разработка ритмического визуального ряда, соединение текста и изображения. Создание текста, развитие и разрешение художественного конфликта в тексте. Разработка персонажей от эскиза к образу. Разработка мизансцены. Создание эскизов и набросков, работа с натурой. Изучение техник и приемов на основе создания пробных иллюстраций. Создание макета автор-	**10**	1-19	**28**	**80**		**30**							**+**	

	ской книжки-картинки.														
8.	**Выбор темы и начало разработки концепции выпускной квалификационной работы. Основы создания бук-трейлера.** Поиск темы. Сбор подготовительного материала. Выбор стилистики изобразительного ряда и техники исполнения. Разработка эскиза макета издания. Знакомство с основами создания бук-трейлера.	**10**	1-19	**10**	**34**		**22**							**+**	

Приложение 2
к рабочей программе

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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

Виды профессиональной деятельности:

Художественно-творческая, педагогическая

Кафедра: «Иллюстрация и эстамп»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Иллюстрирование печатных и электронных изданий»

Составители:

Е. Н. Подколзин,

заведующий кафедрой «Иллюстрация и эстамп»,

В.А.Цепилова, доцент,

Москва 2021

Таблица 1

Перечень оценочных средств по дисциплине

«Иллюстрирование изданий»

№ 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

Иллюстрирование печатных и электронных изданий				
ФГОС ВО 54.05.03 «Графика»				
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие обще-профессиональные и профессионально-специализированные компетенции компетенции:				
Компетенции		**Перечень компонентов**	**Технология формирования компетенций**	**Форма оценочного средства**
Код компетенции	**Формулировка**			
ПК-2	Способен проводить концептуальную и художественно-техническую разработку дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации	***Знать:*** – теоретическую базу методов и средств, необходимых для ведения проектно-художественного задания. ***Уметь:*** –создавать на высоком художественном уровне иллюстрированный ряд в контексте особенностей конкретного литературного произведения. ***Владеть:*** – техниками и технологиями изобразительных материалов и инструментов для воплощения проектно-художественного задания.	практические занятия, самостоятельная работа	ПХЗ
ПК-5 (профиль А)	Способен разрабатывать и согласовывать с заказчиком проектное задание на создание систем визуальной информации, идентификации и коммуникации	знать: • специфику создания концепции и сценария иллюстрированного издания уметь: • создавать концепции и сценарии проекта иллюстрированного издания владеть: • навыками отражения актуальных тем и проблем целевой аудитории при создании концепции иллюстрированного издания	практические занятия, самостоятельная работа	ПХЗ

ПК-7 (Профиль А)	Способен к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области иллюстрирования печатной продукции, в техниках уникальной и печатной графики, используя чувственно-художественное восприятие окружающей	***Знать:*** – основные принципы применения типографики в иллюстрированном издании. ***Уметь:*** – профессионально разрабатывать принципиальный макет, вёрстку и типографику иллюстрированного издания. ***Владеть:*** – приемами типографики, изобразительными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций.	практические занятия, самостоятельная работа	ПХЗ

Таблица 2

Темы проектно-художественных заданий и этапы освоения компетенций

№	разделы	Темы ПХЗ	Код компе-тенции	Этапы освоения компетенций
1.	**Иллюстрирование произведений остросюжетной литературы.** Формирование единого художественного образа книги, соответствующего жанру произведения. Особенности иллюстрирования остросюжетного произведения. Иллюстративный ряд. Шрифт. Макет.	Макет многостраничной книги с рубрикацией и элементами внешнего оформления. Сюжетный и рубрикационный иллюстративные ряды.	ОПК-2	***Знать:*** – структуру многостраничной книги с рубрикацией. ***Уметь:*** – работать над художественным образом книги, многостраничным макетом и иллюстративным рядом. – работать над художественными образами персонажей. – работать над оригиналами иллюстраций. ***Владеть:*** – различными приёмами построения изобразительного пространства книги. – различными графическими техниками.
			ПК-2	***Знать:*** – свойства сочетания шрифтового и изобразительного ряда в многостраничной книге. ***Уметь:*** – работать над художественным образом книги, макетом, шрифтом и иллюстративным рядом. ***Владеть:*** – на высоком профессиональном уровне различными приёмами построения изобразительного пространства книги.
2.	**Методы художественно-госмыслообразования.** Изучение и анализ примеров использования различных методов художественного смыслообразования в книжной графике. Практическая работа по	Иллюстративный ряд (цветовое и композиционное решение, техника и материалы по выбору) Оригиналы иллюстраций.	ПК-2	***Знать:*** – особенности композиционных структур при различных методах художественного смыслообразования. ***Уметь:*** – создавать художественный образ иллюстративного ряда. – применять креативный подход в создании композиции иллюстраций. ***Владеть:*** – на высоком профессиональном уровне различными графическими приёмами и техниками построения изобразительного пространства.

	созданию образа на заданную тему с учетом специфики книжного издания.			
3.	**Иллюстрирование произведений современной отечественной и зарубежной литературы.** Изучение и анализ содержания текста. Разработка макета, иллюстративного ряда. Выбор шрифта.	Макет многостраничной книги с рубрикацией и элементами внешнего оформления. Сюжетный иллюстративный ряд.	ПК-2 ПК-5 ПК-7	***Знать:*** – структуру многостраничной книги с рубрикацией. – особенности творческой интерпретации окружающего мира. ***Уметь:*** – работать над художественными образами персонажей. – работать над оригиналами иллюстраций. ***Владеть:*** – различными приёмами построения изобразительного пространства книги. – различными графическими техниками. ***Знать:*** – свойства сочетания шрифтового и изобразительного ряда в многостраничной книге. ***Уметь:*** – работать над художественным образом книги, макетом, шрифтом и иллюстративным рядом. ***Владеть:*** – на высоком профессиональном уровне различными приёмами построения изобразительного пространства книги.
4.	**Основы ведения изобразительного рассказа: Работа с персонажами.** Иллюстрация как визуализация текстового повествования. Цели и задачи иллюстрирования текста. Способы отражения различных аспектов содержа-	Иллюстративный ряд (цветовое и композиционное решение, техника и материалы по выбору) Оригиналы иллюстраций.	ПК-7	***Знать:*** – особенности различных художественно-пластических решений в создании образов персонажей. ***Уметь:*** – создавать художественный образ персонажа. ***Владеть:*** – на высоком профессиональном уровне различными графическими приёмами и техниками.

	ния текста в изображении. Формирование образа персонажа в иллюстрации. Роль образов персонажей, а также движений, поз, жестов и мимики в иллюстрации.			
5.	**Создание книжки-картинки со сложной конструкцией.** Знакомство с различными видами книжек-картинок со сложной конструкцией (в т.ч., вырубки, поп-ап, книги для слепых). Изучение отечественных и мировых образцов подобных изданий. Создание книжки-картинки с одним из видов сложной конструкции.	Макет книжки-картинки со сложной конструкцией. Сюжетный иллюстративный ряд.	ПК-5	***Знать:*** –особенности структуры книжки-картинки со сложной конструкцией. ***Уметь:*** – работать над художественным образом книги, макетом со сложной пространственной конструкцией и иллюстративным рядом с учётом конструкции; – работать над оригиналами иллюстраций. ***Владеть:*** – различными приёмами построения сложного изобразительного пространства книги. ***Владеть:*** – различными графическими техниками и приёмами.
6.	**Создание многостраничного комикса.** Изучение специфики композиционной и пространственной структуры комикса. Взаимодействие текста и изображения. Особенности ведения изобразительного рассказа в многостраничном комиксе.	Макет многостраничного комикса. Цветовое решение, техника и материалы по выбору.	ПК-7	***Знать:*** – особенности композиционной структуры многостраничного комикса. ***Уметь:*** – создавать художественный образ персонажей комикса; – работать над графическим сценарием комикса. ***Владеть:*** – на высоком профессиональном уровне различными графическими приёмами и техниками построения сложного изобразительно-текстового пространства.

	Разработка персонажей комикса. Создание многостраничного комикса на заданную тему.			
7.	**Создание авторской книжки-картинки.** Разработка сюжета, написание сценария, режиссура книги. Разработка ритмического визуального ряда, соединение текста и изображения. Создание текста, развитие и разрешение художественного конфликта в тексте. Разработка персонажей от эскиза к образу. Разработка мизансцены. Создание эскизов и набросков, работа с натурой. Изучение техник и приемов на основе создания пробных иллюстраций. Создание макета авторской книжки-картинки.	Макет авторской книжки-картинки. Сюжетный иллюстративный ряд.	ПК-2 ПК-5 ПК-7	***Знать:*** – особенности структуры авторской книжки-картинки; – особенности творческой интерпретации окружающего мира. ***Уметь:*** – работать над оригиналами иллюстраций. ***Владеть:*** – на высоком профессиональном уровне различными графическими техниками. ***Знать:*** – свойства сочетания шрифтового и изобразительного ряда в книжке-картинке. ***Уметь:*** – работать над художественным образом книги, макетом, шрифтом и иллюстративным рядом. ***Владеть:*** – на высоком профессиональном уровне различными приёмами построения изобразительного пространства книги.

8.	**Выбор темы и начало разработки концепции выпускной квалификационной работы. Основы создания бук-трейлера.** Поиск темы. Сбор подготовительного материала. Выбор стилистики изобразительного ряда и техники исполнения. Разработка эскиза макета издания. Знакомство с основами создания бук-трейлера.	Графическая концепция дипломного проекта. Эскиз макета издания. Пробные иллюстрации.	ПК-7	***Знать:*** – особенности структуры различных типов иллюстрированных изданий; – основы создания бук-трейлера. ***Уметь:*** – работать на высоком профессиональном уровне над художественным образом книги и иллюстративным рядом; – работать над оригиналами иллюстраций. ***Владеть:*** – на высоком профессиональном уровне различными приёмами построения изобразительного пространства книги; – различными графическими техниками.