Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 27.10.2023 12:15:58
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Института графики
и искусства книги
имени В.А.Фаворского

_____/О.В. Корытов/
«30» августа 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Иллюстрирование печатных и электронных изданий

Направление подготовки

54.05.03 Графика

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

Квалификация (степень) выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Москва 2018 г.

Лист актуализации рабочей программы

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2019/2020 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2019/2020 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

Заведующий кафедрой Е.Н. Подколзин

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2020/2021 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2020/2021 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

Заведующий кафедрой Е.Н. Подколзинв

Протокол № 1 от «30» августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2021/2022 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2021/2022 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

Заведующий кафедрой Е.Н. Подколзин

Протокол № 1 от «30» августа 2021 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2022/2023 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2022/2023 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

Заведующий кафедрой Е.Н. Подколзин

Протокол № 1 от «30» августа 2021 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и обсуждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп» и актуализирована на 2022/2023 учебный год.

В рабочую программу учебной дисциплины на 2022/2023 учебный год внесены следующие изменения:

Обновлен список литературы.

И.о. заведующего кафедрой Е.Н. Подколзин

Протокол № 1 от «30» августа 2023 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 разработана в 2018 году в соответствии с:
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 54.05.03«Графика», утвержденным приказом МОН РФ от 16 ноября 2016 г. №1428.
Образовательной программой по специальности 54.05.03 «Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции)».
Учебным планом по специальности 54.05.03 «Графика».
Год начала подготовки: 2018.

2. Цели освоения дисциплины

Основная цель освоения дисциплины «Иллюстрирование печатных и электронных изданий»:

– 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 печатных и электронных изданий:

– 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 печатных и электронных изданий» относится к числу учебных дисциплин специализации по выбору Блока 1 образовательной программы специалитета 54.05.03 «Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции).

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

– Искусство иллюстрации
– История отечественного искусства и культуры,
– История зарубежного искусства и культуры,

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

4. Перечень планируемых результатов обучения по 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**
ОПК-2	Способность создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.	***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.

ПСК-88	Знанием основных принципов типографики как процесса художественного формообразования в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций.	***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	720/20	578	144	534	-	118	24	ЗаО, Экз.
	4	7	144/4	136	32	104	-	8	-	ЗаО
		8	234/6,5	160	40	120	-	62	12	Экз
	5	9	126/3,5	122	32	90	-	4	-	ЗаО
		10	216/6	160	40	120	-	44	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.

Принципреподавания 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
ОПК-2	Способность создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.
ПСК-88	Знания основных принципов типографики как процесса художественного формообразования в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций.

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
ОПК-2. Способность создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения				
Знать: – теоретическую базу методов и средств, необходимых для ведения проектно-художественного задания.	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие владения теоретической и практической	Обучающийся демонстрирует частичное владение теоретической и практической базой методов и средств, необходимых для ведения	Обучающийся демонстрирует владение теоретической и практической базой методов и средств, необходимых	Обучающийся демонстрирует полное владение базой методов и средств, необходимых для ведения

	базой методов и средств, необходимых для ведения проектно-худо жественного задания.	проектно-художественно го задания.	для ведения проектно-худо жественного задания.	проектно-художес твенного задания.
Уметь: –создавать на высоком художественном уровне иллюстрированн ый ряд в контексте особенностей конкретного литературного произведения.	Обучающийся показывает полное неумение в работе по созданию с иллюстративн ого ряда в контексте конкретного литературного произведения.	Обучающийся показывает посредственное умение в работе по созданию с иллюстративного ряда в контексте конкретного литературного произведения.	Обучающийся показывает профессиональ ное умение в работе по созданию с иллюстративно го 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-художес твенного 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 незначительны е недочёты в макете и иллюстративно м ряде.	Обучающийся демонстрирует владение теоретической и практической базой методов и средств, необходимых для ведения проектно-художес твенного задания, полное владение техниками и технологиями изобразительных материалов и инструментов.
ПСК-88. Знания основных принципов типографики как процесса художественного формообразования в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций				
Знать: – основные принципы применения типографики в иллюстрированно м издании.	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие знания основных принципов типографики.	Обучающийся демонстрирует частичное знание основных принципов типографики.	Обучающийся демонстрирует хорошее знание основных принципов типографики.	Обучающийся демонстрирует отличное знание основных принципов типографики.

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, изобразительным и материалами, техниками и технологиями, применяемыми в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций.	Обучающийся не владеет приемами типографики, изобразительными материалами, техниками и технологиями, применяемым и 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, изобразительным и материалами, техниками и технологиями, применяемыми в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций.

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание:

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

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 печатных и электронных изданий» проводится их коллегиальным обсуждением в ходе кафедрального семестрового итогового просмотра. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине «Иллюстрирование печатных и электронных изданий» выставляется зачет с оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Шкала оценивания	**Описание**
Зачтено/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.
Зачтено/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.
Зачтено/ 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.
Не зачтено/ 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.

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 и электронных 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.
3. Никитина Т.Ю.
   Аспекты работы иллюстратора: учебно-методическое пособие. – М.: МГУП имени Ивана Федорова, 2015.
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.

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 композиционностилевой контакт с графикой набора, форматом полосы, плоскостным характером изобразительной поверхности страниц и ритмически связать весь пространственный ход книги. Иллюстрации, выполненные без учета особенностей книжной структуры, оказываются для нее чужеродными элементами.

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 композиционноритмический сценарий;
– нарисовать чёрно-белые эскизы иллюстраций;
– нарисовать цветные эскизы оригиналов иллюстраций;
– нарисовать оригиналы иллюстраций;
– выполнить макет и вёрстку.

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

– рубрикационный ритм, организующий деление пространства книги на составные части литературного произведения;
– 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 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.

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.

Приложение 1
к рабочей программе

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

№ n/n	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 художественногосмыслообразования.** 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 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.	**8**	11-19	**24**	**40**		**35**							+	
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 авторской книжки-картинки.	**10**	1-19	**28**	**80**		**30**							+	
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:

Г.Д.Махашвили, доцент,

Е.Н.Подколзин, старший преподаватель

Москва 2019

Таблица 1

Перечень оценочных средств по дисциплине

«Иллюстрирование печатных и электронных 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**			
ОПК-2	Способность создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.	***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.	лекция, практические занятия, самостоятельная работа	ПХЗ
ПСК-88	Знания основных принципов типографики как процесса художественного формообразования в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций.	***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.	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.	**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.
			ПСК-88	***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 художественног осмыслообразования.** Изучение и анализ примеров использования различных методов художественного смыслообразования в книжной	Иллюстративный ряд (цветовое и композиционное решение, техника и материалы по выбору) Оригиналы иллюстраций.	ОПК-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

	графике. Практическая работа по созданию образа на заданную тему с учетом специфики книжного издания.			изобразительного пространства.
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.	ОПК-2 ПСК-88	***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.	Иллюстративный ряд (цветовое и композиционное решение, техника и материалы по выбору) Оригиналы иллюстраций.	ОПК-2	***Знать:*** – особенности различных художественно-пластических решений в создании образов персонажей. ***Уметь:*** – создавать художественный образ персонажа. ***Владеть:*** – на высоком профессиональном уровне различными графическими

	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.			приёмами и техниками.
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.	ОПК-2	***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	Макет многостраничного комикса. Цветовое решение, техника и материалы по выбору.	ОПК-2	***Знать:*** – особенности композиционной структуры многостраничного комикса. ***Уметь:*** – создавать художественный образ персонажей комикса;

	пространственной структуры комикса. Взаимодействие текста и изображения. Особенности ведения изобразительного рассказа в многостраничном комиксе. Разработка персонажей комикса. Создание многостраничного комикса на заданную тему.			– работать над графическим сценарием комикса. ***Владеть:*** – на высоком профессиональном уровне различными графическими приёмами и техниками построения сложного изобразительно-текстового пространства.
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	Макет авторской книжки-картинки. Сюжетный иллюстративный ряд.	ОПК-2 ПСК-88	***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.

	натурой. 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.	Графическая концепция дипломного проекта. Эскиз макета издания. Пробные иллюстрации.	ПСК-88	***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.