Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 30.09.2023 15:12:40
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ /С.Ю. Биричев/
«16» февраля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Иллюстрирование издания

Специальность
54.05.03 Графика

Специализация
Художник-график (оформление печатной продукции)

Квалификация
Художник-график

Формы обучения
Очная

Москва, 2023 г.

Разработчик(и):

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

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

Заседание кафедры 12.01.2023 протокол № 1

Содержание

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 4
3. Структура и содержание дисциплины 4
   - 3.1. Виды учебной работы и трудоемкость 4
   - 3.2. Тематический план изучения дисциплины 6
   - 3.3. Содержание дисциплины 7
   - 3.4. Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий 7
   - 3.5. Тематика курсовых проектов (курсовых работ) 7
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 7
   - 4.1. Нормативные документы и ГОСТы 7
   - 4.2. Основная литература 7
   - 4.3. Дополнительная литература 7
   - 4.4. Электронные образовательные ресурсы 8
   - 4.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 8
   - 4.6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 8
5. Материально-техническое обеспечение 8
6. Методические рекомендации 8
   - 6.1. Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения 8
   - 6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 8
7. Фонд оценочных средств 9
   - 7.1. Методы контроля и оценивания результатов обучения 9
   - 7.2. Шкала и критерии оценивания результатов обучения 9
   - 7.3. Оценочные средства 9

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

К основным целям освоения дисциплины «**Иллюстрирование издания**» следует отнести:

— создание представления об иллюстрации как о виде графического искусства, имеющего собственный выразительный язык, крайне разнообразные выразительные средства, и самым плотным образом интегрированного с содержательной, композиционной и пластической стороны. Подготовка квалифицированного специалиста художника-графика по специализации «Иллюстрирование издания», способного создавать авторские иллюстрированные издания.

К **основным задачам** освоения дисциплины «Иллюстрирование издания» следует отнести формирование у обучающихся следующих знаний и практических навыков:

— формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности графического дизайнера мультимедиа в соответствие с компетенциями ФГОС ВО.

Код и наименование компетенций	**Индикаторы достижения компетенции**
ПК-2 Способен проводить концептуальную и художественно-техническую разработку дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации	***Знать:*** — методы организации творческого процесса дизайнера, профессиональную терминологию в области дизайна; ***Уметь***: — работать с проектным заданием на создание системы визуальной информации, идентификации и коммуникации, обосновывать правильность принимаемых дизайнерских решений; ***Владеть:*** — навыком разработки дизайн-концепции системы визуальной информации, идентификации и коммуникации, визуализации образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с помощью средств графического дизайна и специальных компьютерных программ.
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.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1

– История отечественного искусства и культуры,
– История зарубежного искусства и культуры
– История и теория печатно-графического искусства,
– История материальной культуры,
– Техника печатной графики,
– Искусство шрифта,
– Перспектива,
– Пластическая анатомия,
– Композиционное проектирование,
– Преддипломная практика,
– Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(е) единиц(ы) (576 часов).

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость
(по формам обучения)

3.1.1. Очная форма обучения

№ п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры			
			7	8	9	10

	Аудиторные занятия	**396**	**90**	**90**	**108**	**108**
	В том числе:					
.1	Лекции					
.2	Семинарские/практические занятия	396	90	90	108	108
.3	Лабораторные занятия					
	Самостоятельная работа	**180**	**45**	**45**	**45**	**45**
	В том числе:					
.1	…					
.2	…					
	Промежуточная аттестация		Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен
	Итого	**576**	**135**	**135**	**153**	**153**

3.2 Тематический план изучения дисциплины

(по формам обучения)

3.2.1. Очная форма обучения

/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час					
		Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа
			Лекции	Семинарские/практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	
	Раздел 1.						
.1	Тема 1.	135		90			45
	Раздел 2.						
.2	Тема 1.	135		90			45
	Раздел 3.						
.3	Тема 1.	153		108			45
	Раздел 4.						
.4	Тема 1.	153		108			45
	Итого	**576**		**496**			**180**

3.3 Содержание дисциплины

Раздел 1.

Тема 1. Иллюстрированная книга к произведениям русской классической литературы 18-20 в.

Выбор темы и поиск образов персонажей. Проработка образов персонажей. Создание предварительной раскадровки. Корректировка раскадровки. Создание предварительных эскизов страниц с текстом. Корректировка эскизов страниц с текстом. Создание оригиналов. Корректировка и доработка оригиналов.

Раздел 2.

Тема 1. Вход в книгу. Переплёт. Обложка. Авторский ЗИН.

Выбор темы и поиск образов персонажей. Проработка образов персонажей. Создание предварительной раскадровки. Корректировка раскадровки. Создание предварительных эскизов страниц с текстом. Корректировка эскизов страниц с текстом. Создание оригиналов. Корректировка и доработка оригиналов.

Раздел 3.

Тема 1. Выбор темы и поиск образов персонажей. Проработка образов персонажей. Создание предварительной раскадровки. Корректировка раскадровки. Создание предварительных эскизов страниц с текстом. Корректировка эскизов страниц с текстом. Создание оригиналов. Корректировка и доработка оригиналов.

Раздел 4

Тема 1. Выбор темы и поиск образов персонажей. Проработка образов персонажей. Создание предварительной раскадровки. Корректировка раскадровки. Создание предварительных эскизов страниц с текстом. Корректировка эскизов страниц с текстом. Создание оригиналов. Корректировка и доработка оригиналов.

3.3 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

3.4.1. Семинарские/практические занятия

1. Выбор темы и поиск образов персонажей.
2. Проработка образов персонажей.
3. Создание предварительной раскадровки.
4. Корректировка раскадровки.
5. Создание предварительных эскизов страниц с текстом.
7. Корректировка эскизов страниц с текстом.
8. Создание оригиналов.
9. Корректировка и доработка оригиналов.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1 Нормативные документы и ГОСТы

4.2 Основная литература

1. Цепилова В. А. Силуэтно-плоскостной метод организации изобразительного пространства 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. 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

4.3 Дополнительная литература

1. 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
2. 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

4.4. Электронные образовательные ресурсы

1. https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=6122

2. https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=1226
3. https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=4902
4. https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=1228

4.5 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

4.6 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

5. Материально-техническое обеспечение

Аудитория для практических занятий (М3424, М3422, М3420), столы, стулья, доска для написания мелом, экран, стационарный проектор, шкафы металлические. Рабочее место преподавателя: стол, стул.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Столы учебные со скамьями, компьютеры, выход в сеть «Интернет».

6. Методические рекомендации

6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

Дисциплина «Иллюстрация печатных и электронных изданий» состоит большей частью из практических занятий, направленных на освоение общепрофессиональных и профессионально-специализированных компетенций графического дизайнера мультимедиа 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.

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работа над иллюстрированием является сложной комплексной задач, требующей учета и согласования самых различных факторов.

Среди этих факторов ключевыми являются: образность, содержательность, соответствие эстетическим запросам и практическим требованиям целевой аудитории. Важными моментами являются также учет выразительных средств и технологических возможностей носителя и экономическая целесообразность,

В зависимости от формы и назначения иллюстрируемого проекта (печатные издания и мультимедиа) степень влияния каждого этих факторов на формирование художественной составляющей проекта различна.

Работа над иллюстрированием различных форм дизайн-проектов состоит из четырех основных этапов:

— аналитического (включающего в себя определение целевой аудитории проекта, его функциональных задач, определение структуры материала и иерархических отношений между её элементами, а также разбор уже реализованных проектов аналогичного типа);

— концептуального (включающего построение общей визуальной структуры проекта на основе выявленной структуры материала и его функциональных задач; выбор и системную организацию композиционных, конструктивных, пластических и технологических приемов, наиболее точно соответствующих выстроенной структуре проекта, позволяющих максимально полно реализовать задачи соответствия эстетическим и функциональным требованиям проекта, практическим и эстетическим требованиям целевой аудитории;

— практического (заключающегося в сборе и изучении фактического материала, разработке эскизов, а затем оригиналов визуального ряда проекта, а также создании принципиального или полнообъемного макета иллюстрируемого проекта)

— презентационного (заключающегося в подготовке экранной презентации проекта, формирующей образ проекта, демонстрирующей общую структуру проекта, наиболее интересные элементы оформления в области композиции, графических, типографических и технологических приемов, использованных материалов).

Одной из ключевых задач при иллюстрировании является необходимость избежать механического комбинирования модных графических и композиционных приемов, а прийти к пониманию определяющей роли комплекса образных и функциональных задач иллюстрируемого проекта (определяемых в том числе и методом функционального анализа) при выборе (самостоятельной разработке) и комбинировании композиционных, пластических и конструктивно-технологических приемов при создании иллюстрации/иллюстративного ряда и проекта в целом

7. Фонд оценочных средств

7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях путем контроля самостоятельной работы обучающихся. Контроль самостоятельной работы имеет вид индивидуальных консультаций, максимально приближенных по форме к реальной издательской практике, где педагог выступает в роли художественного редактора.

Промежуточная аттестация проходит в формате просмотра. Обучающиеся выставляют проектно-художественные задания, выполненные в рамках самостоятельной работы и скорректированные с учетом замечаний, полученных на практических занятиях. Проектно-художественные задания оцениваются по пятибалльной шкале методом экспертной оценки.

7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения

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 задание обладает 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	Задание не выполнено или 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 проекта не соответствует экспозиционным требованиям.

7.3 Оценочные средства

7.3.1. Текущий контроль

Контроль самостоятельной работы обучающихся.

Контроль самостоятельной работы (КСР) осуществляется на практических занятиях и имеет вид индивидуальных консультаций, максимально приближенных по форме к реальной издательской практике, где педагог выступает в роли художественного редактора. В ходе КСР обучающиеся демонстрируют текущий результат самостоятельной работы и получают консультации по ее корректировке. В рамках самостоятельной работы по дисциплине «Комиксы и рисованные истории» обучающиеся выполняют проектно-художественное задание, требования к которому изложены в пп.7.3.2.

7.3.2. Промежуточная аттестация

Проектно-художественное задание.

Проектно-художественное задание (ПХЗ) представляет собой завершенное авторское произведение, являющееся результатом самостоятельной творческой работы обучающегося, выполненное в рамках самостоятельной работы и скорректированное с учетом замечаний, полученных на практических занятиях. Результат выполнения ПХЗ 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.