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/
«__» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Создание авторской книжки-картинки

Специальность
54.05.03 Графика

Специализация
Художник-график (оформление печатной продукции)

Квалификация
Художник-график

Формы обучения
Очная

Москва, 2023 г.

Разработчик:

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

Согласовано:

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

Содержание

1. 4 2. 5 3. 5 3.1. 5 3.2. 6 3.3. **Ошибка! Закладка не определена.** 3.4. 6 3.5. **Ошибка! Закладка не определена.** 4. 6 4.1. 6 4.2. 7 4.3. 7 4.4. 7 4.5. 7 4.6. 7 5. 7 6. 8 6.1. 8 6.2. 8 7. 9 7.1. 9 7.2. 9 7.3. 9

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

К основным целям освоения дисциплины «**Создание авторской книжки-картинки**» 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 «Оформление печатной продукции», способного создавать авторские иллюстрированные и комиксные издания.

К **основным задачам** освоения дисциплины «Создание авторской книжки-картинки» следует отнести формирование у обучающихся следующих знаний и практических навыков:

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

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенции
ПК-3 Способен организовывать работы по выполнению дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации	***Знать:*** — специфику создания художественного решения авторской книги и авторского комикса ***Уметь***: — создавать на высоком профессиональном уровне проект авторских иллюстрированных книг и авторских комиксов ***Владеть:*** — основными изобразительными и композиционными приемами, используемыми в дизайн-проектах авторских книгах и авторских комиксах.
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 авторской книги и авторского комикса ***Уметь:*** создавать концепции и сценарии авторских книг и комиксов ***Владеть:*** навыками отражения актуальных тем и проблем целевой аудитории при создании концепции и сценария авторской книги и авторского комикса
ПК-7 (Профиль А) Способен к созданию на высоком профессиональном уровне	***Знать:*** – основные принципы применения

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	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

– Искусство иллюстрации,
– Композиционное проектирование,
– Комиксы и рисованные истории.

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(е) единиц(ы) (72 часов).

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость
(по формам обучения)

3.1.1. Очная форма обучения

п/п	Вид учебной работы	Коли чество часов	Семестры	
			7,8,9,10	
	Аудиторные занятия	**36**		
	В том числе:			
.1	Лекции			
.2	Семинарские/практические занятия	36		
.3	Лабораторные занятия			
	Самостоятельная работа	**36**		
	В том числе:			
.1	…			
.2	…			

	Промежуточная аттестация		Экзамен	
	Зачет/диф.зачет/экзамен			
	Итого	**72**		

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.	72		36			36
.1	Тема 1.	72		36			36
	Итого	**72**		**36**			**36**

3.3 Содержание дисциплины

Раздел 1.

Тема 1. Создание авторской книжки картинки

Разработка концепции авторской иллюстрированной книги или авторского комикса. Написание сценария авторской иллюстрированной книги или авторского комикса. Создание раскадровки авторской иллюстрированной книги или авторского комикса. Разработка макета авторской иллюстрированной книги или авторского комикса. Создание иллюстраций для авторской иллюстрированной книги или авторского комикса.

3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

3.4.1. Семинарские/практические занятия

1. Разработка концепции авторской иллюстрированной книги или авторского комикса
2. Написание сценария авторской иллюстрированной книги или авторского комикса
3. Создание предварительной раскадровки.
4. Разработка макета авторской иллюстрированной книги или авторского комикса
5. Создание иллюстраций для авторской иллюстрированной книги или авторского комикса
6. Корректировка и доработка оригиналов.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1 Нормативные документы и ГОСТы

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по специальности 54.05.03 Графика, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013

4.2 Основная литература

1. Мяэотс, О.Н.

Авторская книга : учебно-методическое пособие для специальности 54.05.03 (07100204.65) «Графика», специализация 4 «Художник-график (оформление печатной продукции» по дисциплине С3.Б.11.2 «Искусство иллюстрации» / О. Н. Мяэотс, Е. А. Силина ; Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова. – М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2015. – 64 с. : ил.

2. Никитина Т.Ю.

Аспекты работы иллюстратора: учебно-методическое пособие. – М.: МГУП имени Ивана Федорова, 2015.

3. Цепилова, В.А.

Силуэтно-плоскостной метод организации изобразительного пространства в книжной иллюстрации : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 071002.65 – Графика / В. А. Цепилова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова». – М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2014. – 92 с.

4.3 Дополнительная литература

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

2. Корытов, О.В.

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

4.4 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

4.5 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1.

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 «Создание авторской книжки-картинки» направлена на освоение профессионально-специализированных компетенций художника-графика 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.

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Авторская книжка картинка, помимо основных книжных структурных элементов, может иметь в себе элементы комикса. Комикс является особым видом графического искусства, близким к карикатуре, плакату, книжной иллюстрации, но в то же время заметно от них отличается. Имеет смысл рассматривать комикс как графическое произведение, в котором повествование ведется посредством последовательности изображений (кадров), расположенных в единой изобразительной поверхности.

Необходимо иметь в виду, что вопреки распространенным стереотипам, комиксы могут создаваться в самых разных жанрах и стилях, могут адресоваться различным целевым аудиториям. Посредством комикса можно выражать самые разные концепции – от несложных историй для маленьких детей до серьезных исторических или философских тем. Художник также свободен в выборе стилистики изображения, техники и материала, изобразительных приемов. Существуют комиксы как с различным объемом текста, так и вовсе без текста.

Основополагающим элементом комикса является последовательность изображений, графическим образом передающая заложенную в комиксе историю. При создании комикса необходимо выдерживать эту последовательность, учитывая особенности восприятия читателя. Необходимо обращать внимание на то, как перемещается взгляд зрителя по странице, в каком порядке он воспринимает кадры и элементы изображения. Создавая изображение в кадре, нужно соотносить его с предшествующими и последующими кадрами, а также с композицией полосы в целом.

При работе над комиксом важную роль играет разработка модульной сетки полосы комикса. Сетка может быть как жесткой, так и более-менее свободной, допускающей самые разные композиционные вариации. Работая над макетом комикса, нужно учитывать сложно структурность его композиции: в равной мере важны композиция кадра, композиция разворота, и композиция издания в целом.

В случае, если в комиксе присутствует текст, имеет смысл как можно раньше приступать к компоновке его с изображением в кадрах. Если сначала продумать композицию кадров, а уже потом добавлять туда текст, это приведет к одному из двух нежелательных результатов: либо в попытке высвободить место для текста нарушится композиция кадра, либо текст войдет в кадр в крайне сжатом или уменьшенном виде, что приведет к снижению удобочитаемости. Поэтому рекомендуется продумывать композицию кадров, сразу учитывая необходимый объем текста.

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 методом экспертной оценки, по итогам выставляется оценка «зачтено» или «незачтено».

7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения

Шкала оценивания	Описание
Зачтено	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.
Не зачтено	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 задания 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.