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 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Создание авторского комикс-стрипа

Специальность
54.05.03 Графика

Специализация
Художник-график (оформление печатной продукции)

Квалификация
Художник-график

Формы обучения
Очная

Москва, 2023 г.

Разработчик(и):

Разработчик(и):
Ассистент кафедры «Иллюстрация и эстамп» /Е.А. Набокова/

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 5
   - 3.1. Виды учебной работы и трудоемкость 5
   - 3.2. Тематический план изучения дисциплины 5
   - 3.3. Содержание дисциплины 6
   - 3.4. Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий 7
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 7
   - 4.1. Нормативные документы 8
   - 4.2. Основная литература 8
   - 4.3. Дополнительная литература 8
   - 4.4. Электронные образовательные ресурсы 9
5. Материально-техническое обеспечение 9
6. Методические рекомендации 9
   - 6.1. Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения 9
   - 6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 9
7. Фонд оценочных средств 10
   - 7.1. Методы контроля и оценивания результатов обучения 10
   - 7.2. Шкала и критерии оценивания результатов обучения 10
   - 7.3. Оценочные средства 11

О совершенствовании нормативного и учебно-методического обеспечения образовательного процесса
Исп.: Т.С. Леухина
ИД 2098248

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

Цель дисциплины: Подготовка квалифицированного специалиста художника-графика по специализации «Художник-график (оформление печатной продукции)», способного выполнять графические художественные произведения в формате комикс-стрипа и применять полученные навыки в этом жанре для работы с печатной продукцией.

Задача дисциплины: Формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности художника-графика в соответствии с компетенциями ФГОС ВО.

Планируемые результаты обучения: Знает основные приемы и принципы, необходимые в работе с авторским комикс-стрипом. Умеет проводить концептуальную и художественную разработку как отдельных авторских комикс-стрипов, так и серийных. Владеет навыками создания гармоничной композиции комикс-стрипа и размещения текста в кадре, с учетом специфики короткой формы. Знает основные особенности организации визуального повествования в комикс-стрипе. Умеет создавать на высоком профессиональном уровне авторские комикс-стрипы. Владеет навыками создания образов персонажей авторского комикс-стрипа.

Обучение по дисциплине «Создание авторского комикс-стрипа» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенции
ПК-2 Способен проводить концептуальную и художественно-техническую разработку дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации	Знает основные приемы и принципы, необходимые в работе с авторским комикс-стрипом. Умеет проводить концептуальную и художественную разработку как отдельных авторских комикс-стрипов, так и серийных. Владеет навыками создания гармоничной композиции комикс-стрипа и размещения текста в кадре, с учетом специфики короткой формы.
ПК-7 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	Знает основные особенности организации визуального повествования в комикс-стрипе. Умеет создавать на высоком профессиональном уровне авторские комикс-стрипы. Владеет навыками создания образов персонажей авторского комикс-стрипа.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина является элективной, предусмотрен выбор между ней и дисциплиной «Комиксы и рисованные истории».

Дисциплина «Создание авторского комик-стрипа» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ОП:

- Композиционное проектирование
- Искусство иллюстрации
- Иллюстрирование издания
- Леттеринг и проектирование шрифта
- Режиссура
- История и теория печатно-графического искусства
- Создание авторской книжки-картинки

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 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
	Аудиторные занятия	**54**	**54**
	В том числе:		
1.	Лекции	18	18
2.	Семинарские/практические занятия	36	36
3.	Лабораторные занятия		
	Самостоятельная работа	**90**	**90**
	В том числе:		
1.	ПХЗ	90	90
	Промежуточная аттестация		
	Зачет/диф.зачет/экзамен	**Диф.зачет**	**Диф.зачет**
	Итого	**144**	**144**

3.2 Тематический план изучения дисциплины

(по формам обучения)

3.2.1. Очная форма обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час		
		Всего	Аудиторная работа	Самостоятельная работа

			Лекции	Семинарские/ практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	
	Раздел 1. Специфика создания авторского комикс-стрипа	**18**	**18**	**0**			**0**
1.	Тема 1. Вводная лекция	**2**	2	0			**0**
2.	Тема 2. Работа с персонажем в контексте авторского комикс-стрипа	**2**	2	0			**0**
3.	Тема 3. Панели и текст в комикс-стрипе	**2**	4	0			**0**
4.	Тема 4. Виды переходов в композиции комикс-стрипа: от момента к моменту, от действия к действия, от объекта к объекту	**2**	2	0			**0**
5.	Тема 5. Виды переходов в композиции комикс-стрипа: от места к месту, от детали к детали, бессвязный	**2**	2	0			**0**
6.	Тема 6. Время и пространство в комикс-стрипе	**2**	2	0			**0**
7.	Тема 7. Паузы и пробелы в комикс-стрипе	**2**	2	0			**0**
8.	Тема 8. Выбор материала при работе над комикс-стрипом	**2**	2	0			**0**
	Раздел 2. Практика создания комикс-стрипов	**126**	**0**	**36**			**90**
9.	Тема 1. Создание авторских комикс-стрипов	**126**	0	36			**90**
	Итого	**144**	**18**	**36**			**90**

3.3 Содержание дисциплины

Раздел 1. Специфика создания авторского комикс-стрипа

Тема 1. Вводная лекция

Определение комикс-стрипа. Сходства и различия с другими видами графического искусства. Специфика повествования краткой формы и сочетания текста и изображения в комикс-стрипе. Основные изобразительные и композиционные особенности комикс-стрипа. Исторические примеры. Понятия панель, филактер, гаттер и др.

Тема 2. Работа с персонажем в контексте авторского комикс-стрипа

Специфика разработки образа персонажей для комикс-стрипа. Символичность, условность и конкретика образа персонажа. Детали и эмоции персонажа как инструмент емкой передачи замысла.

Тема 3. Панели и текст в комикс-стрипе

Виды сеток комикс-стрипа (3 панели, 2 на 2 панели, и др.) и их влияние на нарратив. Способы размещения текста в комикс-стрипе и их концептуальная значимость.

Тема 4. Виды переходов в композиции комикс-стрипа: от момента к моменту, от действия к действия, от объекта к объекту

Принцип перехода между панелями в комикс-стрипе. Влияние выбранного вида перехода на образ комикс-стрипа и передачу авторского замысла. Разбор примеров переходов от момента к моменту, от действия к действия, от объекта к объекту.

Тема 5. Виды переходов в композиции комикс-стрипа: от места к месту, от детали к детали, бессвязный

Разбор примеров переходов от места к месту, от детали к детали, бессвязный. Способы соединения разных видов переходов в зависимости от замысла автора.

Тема 6. Время и пространство в комикс-стрипе

Особенности работы с временем и пространством повествования в комикс-стрипе. Использование видов переходов для ускорения и замедления времени. Использование разных типов панелей для работы с пространством комикс-стрипа.

Тема 7. Паузы и пробелы в комикс-стрипе

Специфика гаттера в комикс-стрипе. Важность паузы как композиционного средства в работе над комикс-стрипом.

Тема 8. Выбор материала при работе над комикс-стрипом

Особенности разных материалов и их влияние на образ комикс-стрипа. Выбор материала в соответствии с авторским замыслом.

Раздел 2. Практика создания комикс-стрипов

Тема 1. Создание авторских комикс-стрипов

Выбор концепции и поиск образа персонажа/ей. Проработка образов персонажа/ей. Написание мини-сценариев для нескольких стрипов. Выбор материала. Работа с раскадровками. Корректировка раскадровок. Работа с эскизами. Корректировка эскизов. Создание оригиналов. Доработка оригиналов.

3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

3.4.1. Семинарские/практические занятия

1. Выбор концепции и поиск образа персонажа/ей.
2. Проработка образов персонажа/ей.
3. Написание мини-сценариев для нескольких стрипов.
4. Выбор материала. Работа с раскадровками.
5. Корректировка раскадровок.
6. Работа с эскизами.
7. Корректировка эскизов.
8. Создание оригиналов.
9. Доработка оригиналов.

3.4.2. Лабораторные занятия

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1 Нормативные документы

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. Никитина Т.Ю. Аспекты работы иллюстратора: учебно-методическое пособие. – М.: МГУП имени Ивана Федорова, 2015. URL : http://elib.mgup.ru/showBook.php?id=167

2. 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

3. Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для вузов / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14252-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519804

4. Тютюнова, Ю. М. Краткосрочные изображения в изобразительном искусстве : учебник и практикум для вузов / Ю. М. Тютюнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13915-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519698

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.

3. Лушкин С.С. Персональный сторителлинг в автобиографических комиксах: Формы репрезентации // Артикульт. 2022. №1 (45). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/personalnyy-storitelling-v-avtobiograficheskih-komiksah-formy-reprezentatsii

4. В.Г. Корончик Характеристика комикса как формы визуальной коммуникации // МНКО. 2023. №2 (99). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-komiksa-kak-formy-vizualnoy-kommunikatsii

4.4 Электронные образовательные ресурсы

1. Создание авторского комикс-стрипа. URL: https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=12318

5. Материально-техническое обеспечение

Аудитория для практических занятий (М3424, М3415, М3416, М3406), 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».

Лекционные занятия проводятся в онлайн-режиме.

6. Методические рекомендации

6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

Дисциплина «Создание авторского комикс-стрипа» 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

Комикс-стрип, как и его старший брат – графический роман, является формой последовательного искусства. Это значит, что основная движущая сила здесь кроется не столько в композиции отдельной картины, и даже не разворота, а в расположении сменяющихся панелей. И если в графическом романе есть множество возможностей, чтобы показать разнообразие переходов, сложность структуры и замысла автора, то в комикс-стрипе у художника обычно есть лишь 3-9 кадров, чтобы метко и точно донести до читателя свою концепцию. Именно этим так интересна и сложна эта форма графического искусства.

С помощью комикс-стрипа благодарного читателя можно развеселить, растрогать, заставить задуматься или удивиться. Столь хлесткая и точная форма требует от автора большого внимания не только к наполнению кадров, но и переходам между ними, а также

пробелам и паузам. Не стоит забывать и о том, что разные степени условностей персонажа и материалы также оказывают определенные воздействия: к примеру, более простые и условные персонажи помогут читателю уцепиться за сюжет комикса и перенести себя в него, а более детальные и проработанные помогут автору рассказать личную историю конкретной личности.

При изучении и создании комикс-стрипов стоит особое внимание уделить тому, что несмотря на обособленность им не чужда серийность – соответственно, при желании, художник может превратить малую форму в более крупную. Это можно сделать с помощью повторов, мизансцен, развития персонажей и событий, и др.. Однако, в отличие от графического романа, который изначально представляет собой монолитное произведение, в серии комикс-стрипов есть некоторая гибкость, которая позволяет автору резко менять линию и темп повествования.

Особое внимание стоит при создании комикс-стрипа уделить тексту. Учитывая скромность выразительных средств, доступных автору комикс-стрипа, его нельзя воспринимать только лишь как способ донести информацию. Текст неминуемо становится влиятельной частью композиции, а также выразительным средством для передачи образа произведения. Поэтому на этапе раскадровки и эскизов обязательно следует продумывать его вес, количество и расположение.

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 «Создание авторского комикс-стрипа» 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.

ПХЗ по дисциплине «Создание авторского комикс-стрипа» представляет собой серию авторских комикс-стрипов на свободную тему. Тема ПХЗ в обязательном порядке согласовывается с педагогом. Темы, основанные на популярных устоявшихся визуальных образах в массовой культуре, допускаются только по согласованию с педагогом. Минимальный объем ПХЗ: 8 комикс-стрипов (3-9 кадров), листы разработки персонажей (полный рост, 2-3 эмоции). Максимальный объем ПХЗ: 12 комикс-стрипов (3-9 кадров), листы разработки персонажей (полный рост, 2-3 эмоции). ПХЗ обязано включать в себя как минимум 8 страниц, на каждой из которых размещено как минимум по 3 кадра, а так же как минимум 1 лист разработки персонажа, на котором размещены как минимум один вид персонажа в полный рост и 2 портрета с разными эмоциями. По умолчанию, ПХЗ должно включать в себя текст, размещенный внутри кадров. ПХЗ без текста, или с текстом, размещенным вне кадров, допускаются только по согласованию с педагогом. Не допускаются ПХЗ, нарушающие законодательство РФ.