Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 09.11.2023 17:29:21
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. Бирючев/
«16» февраля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Создание авторского графического романа

Специальность
54.05.03 Графика

Специализация
Художник анимации и компьютерной графики

Квалификация
Художник-график

Формы обучения
Очная

Москва, 2023 г.

Разработчик(и):
Доцент кафедры «Иллюстрация и эстамп»,
канд. искусствоведения /Г.Д. Махашвили/

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

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

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

Цель дисциплины: Подготовка квалифицированного специалиста художника-графика по специализации «Художник анимации и компьютерной графики», способного выполнять графические художественные произведения в формате комикса, рисованной истории, графического романа, для книжных и периодических изданий.

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 специфику и историю развития авторских графических романов. Умеет проводить концептуальную и художественную разработку авторских графических романов. Владеет навыками создания гармоничной композиции полосы графического романа и размещения текста в кадре

Обучение по дисциплине «Создание авторского графического романа» 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 специфику и историю развития авторских графических романов. Умеет проводить концептуальную и художественную разработку авторских графических романов Владеет навыками создания гармоничной композиции полосы графического романа и размещения текста в кадре

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам.

Дисциплина «Создание авторского графического романа» 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 2 зачетные единицы (72 часа).

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость

(по формам обучения)

3.1.1. Очная форма обучения

п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры
			8
	Аудиторные занятия	**36**	**36**

	В том числе:		
1.	Лекции		
2.	Семинарские/практические занятия	36	36
3.	Лабораторные занятия		
	Самостоятельная работа	**36**	**36**
	В том числе:		
1.	ПХЗ	36	36
	Промежуточная аттестация		
	Зачет/диф.зачет/экзамен	**Зачет**	**Зачет**
	Итого	**72**	**72**

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. Создание авторского графического романа	**72**		**36**			**36**
1.	Тема 1. Подготовительная работа	**36**		18			**18**
2.	Тема 2. Работа с эскизами и оригиналами	**36**		18			**18**
	Итого	**72**		**36**			**36**

3.3 Содержание дисциплины

Раздел 1. Создание авторского графического романа.

Тема 1. Подготовительная работа.

Выбор темы и поиск образов персонажей. Проработка образов персонажей. Написание сценария и создание предварительной раскадровки. Корректировка раскадровки.

Тема 2. Работа с эскизами и оригиналами.

Создание предварительных эскизов страниц с текстом. Корректировка эскизов страниц с текстом. Создание оригиналов. Корректировка и доработка оригиналов.

3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

3.4.1. Семинарские/практические занятия

1. Выбор темы и поиск образов персонажей.

2. Проработка образов персонажей.
3. Написание сценария и 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

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. Корытов, О. В. Дизайн иллюстрированной книги : учебное пособие для вузов / О. В. Корытов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14433-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519843
2. 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
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. – URL : https://online.mospolytech.ru/mod/data/view.php?d=127&rid=5160&filter=1

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 Электронные образовательные ресурсы

ЭОР по дисциплине не предусмотрены.

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».

6. Методические рекомендации

6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

Дисциплина «Создание авторского графического романа» 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 анимации и компьютерной графики.

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Графический роман – неформальный термин, который как правило применяется в отношении комиксов, адресованных взрослой читательской аудитории и затрагивающих серьезные и актуальные темы. Как и любые комиксы, графические романы – это произведения графического искусства, в которых повествование ведется посредством последовательности изображений (кадров), расположенных в единой изобразительной поверхности.

Художники графического романа свободны в выборе стилистики изображения, техники и материала, изобразительных приемов. Существуют графические романы как с различным объемом текста, так и вовсе без текста.

Основополагающим элементом графического романа является последовательность изображений, графическим образом передающая заложенную в нем историю. При создании графического романа 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 графическим романом 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 графического романа, нужно учитывать сложноструктурность его композиции: в равной мере важны композиция кадра, композиция разворота, и композиция издания в целом.

В случае, если в графическом романе 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.

ПХЗ по дисциплине «Создание авторского графического романа» представляет собой авторский графический роман на свободную тему. Сценарий ПХЗ должен быть авторским, но может использовать творчески переработанный существующий материал, в т.ч. существующее произведение литературы. Сценарий ПХЗ в обязательном порядке согласовывается с педагогом. Сценарии, основанные на темах, имеющих популярные устоявшиеся визуальные образы в массовой культуре, допускаются только по согласованию с педагогом. Минимальный объем ПХЗ: 8 страниц многокадрового повествования и обложка. ПХЗ обязано включать в себя как минимум 6 страниц, на каждой из которых размещено как минимум по 3 кадра. Оформление обложки должно включать как переднюю, так и заднюю сторонку обложки. Обложка должна содержать информацию о названии произведения и авторе(ах). Наличие текста в остальной части ПХЗ не является обязательным. Не допускаются ПХЗ, нарушающие законодательство РФ.