Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 18.09.2025 10:44:04
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/
«27» февраля 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Создание авторской книжки-картинки

Специальность
54.05.03 Графика

Специализация
Художник-график (оформление печатной продукции)

Квалификация
Специалист

Форма обучения
Очная

Москва, 2025 г.

Разработчик(и):

Заведующий кафедрой «Иллюстрации и эстампа» /Е.Н.Подколзин/

Согласовано:

Заведующий кафедрой «Иллюстрации и эстампа» /Е.Н.Подколзин/

Содержание

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения 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 резуль ия по дисциплине

К основным целям освоения дисциплины «Соз й 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 ***Уметь***: — создавать на высоком профессиональном уровне проект авторских иллюстрированных книг ***Владеть:*** — основными изобразительными и композиционными приемами, используемыми в дизайн-проектах авторских книгах
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 ***Уметь:*** создавать концепции и сценарии авторских книг ***Владеть:*** навыками отражения актуальных тем и проблем целевой аудитории при создании концепции и сценария авторской книги
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,	***Знать:*** – основные принципы применения типографики в иллюстрированном издании. ***Уметь:*** – профессионально разрабатывать

образное и креативное композиционное мышление и умение выражать свой художественно-творческий замысел средствами изобразительного искусства	принцит, вёрстку и типо грированного издания. ***Владе*** – 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

– Комиксы и рисованные истории;
– Иллюстрирование издания;
– История и теория печатно-графического искусства
– Компьютерная графика;
– Художественные материалы и технологические процессы в графике
– Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

.

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	Количество часов	Семестры	
			10	
	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:			
	Промежуточная аттестация		Зачёт	
	Итого	**72**		

3.2 Тематический план изучения дисц

(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.	72		36			36
	Итого	**72**		**36**			**36**

3.3 Содержание дисциплины

Раздел 1.

Тема 1. Создание авторской книжки картинки

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

3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

3.4.1. Семинарские/практические занятия

1. Разработка концепции авторской иллюстрированной книги
2. Написание сценария авторской иллюстрированной книги
3. Создание предварительной раскадровки.
4. Разработка макета авторской иллюстрированной книги
5. Создание иллюстраций для авторской иллюстрированной книги
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

Цепилова В. А. Силуэтно-плоскостной метод организ тельного 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

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

Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14628-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519988

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

4.3 Дополнительная литература

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

4.4 Электронные образовательные ресурсы

Электронные образовательные ресурсы не предусмотрены

4.5 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Не предусмотрено.

4.6 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Не предусмотрено

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

Как особая форма выражения, иллюстрированная книга складывается из взаимодействия разных составляющих книжного организма. Иллюстрированная книга может быть как простой, так и сложной 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 композиционно-ритмический 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;
- иллюстрационно-текстовой ритм, организующий соотношение масс текстового и изобразительных рядов;

– текстовой ритм, организующий внутрен эсы набора;

– иллюстрационный ритм, организующи связь разномасштабных и (или) разнохарактерных иллюстраций.

В свою очередь, внутри каждого ряда есть свои градации. Например, основной и дополнительный тексты, сложная рубрикация, разные виды иллюстраций. Стилистическая структура книги требует внимательного изучения пропорций, соотношения графики набора, шрифтовой гарнитуры и изобразительного ряда, знаний истории материальной культуры, теории и истории печатно-графического искусства. Понимание композиции книги как пространственно-временной системы необходимо для освоения сложного и трудоемкого искусства иллюстрации. Книжная композиция неразрывно связана с книжной конструкцией. Основой и стержнем книжной композиции является корешок. Относительно него происходят все движение в книжном пространстве как зрительное при чтении и рассматривании, так и тактильное при перелистывании страниц. Поэтому говоря о композиции разворота, нужно иметь в виду особенность композиции – корешок. Нельзя помещать в корешок изображения не выдерживающих деформацию объектов.

Существуют классические схемы построения композиционного пространства книги, в которых изобразительный ряд, прежде всего из заставок и концовок, и чередования полосных, полуполосных, оборочных и разворотных иллюстраций. Этим схемам присуща строгость макета, четко выраженная рубрикация, как правило, акцентируемая иллюстрированными шмуцтитулами, и ровный упорядоченный ритм. В таких изданиях могут быть иллюстрированы только шмуцтитулы или только заставки и концовки. Очень важен вход в книгу. В разных изданиях возможна вариативность, но традиционно он подразделяется на четыре – пять этапов. Переплёт – форзац – авантитул – титул – спусковая полоса (или разворот). Если книга состоит из нескольких частей, то каждая часть начинается с шмуцтитула. После него следует спусковая полоса. В драматургическом произведении, то в нём всегда присутствует полоса или разворот, знакомящий нас с действующими лицами и исполнителями. Как правило, завершает книгу концевая полоса, после которой следуют оглавление и выходные данные. Есть более сложные композиционно-ритмические построения. В них художник свободнее формирует все пространство книги, более развернуто показывает художественно-образное решение книги. Ему дается возможность развить воплощение своей художественной идеи не только в рамках традиционной компановки изобразительного ряда, и не только в рамках линейных размеров отдельно взятой иллюстрации, но и манипулировать массами текстового набора и разномасштабных иллюстраций, усиливать или ослаблять ритмические импульсы в едином изобразительно-шрифтовом произведении.

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 метафор и иносказание, – всё это предполагает поиск средств, усиливающих и разви ый строй книги. Очень важно конечно чувство меры и вкуса, чтобы не навя чно и точно, с большим отбором средств и акцентов преподнести свою версию книги. Это и есть условное пространство книги, создаваемое по законам книжной архитектуры.

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. Такой подход ведёт к отказу от иллюзорности, от статики, когда картинка занимает полосу набора и выполняет функцию пассивного сопровождения текста. Наоборот – этому противопоставляется активное движение, ритм, превращения и парадоксы – огромный арсенал возможностей. Гиперболизация и метафора выходят на первый план. Соединяя несопоставимое, художник вооружённый условным пространством может режиссировать жизнь книги непредсказуемым образом, сталкивая контрастные формы, ускоряя и замедляя ритм, делая и держа паузы, развивая движение, разбрасывая и собирая. Он может разворачивать действие книги, выбрав одну точку зрения, а может менять ракурсы, искать кадры и превратиться в оператора с подвижной камерой на плече. У каждого способа выражения свои мотивации. Главное – это не должно противоречить тексту.

Необходимо помнить, что художник-иллюстратор не свободен, его деятельность целиком подчинена книжной композиции, и направлена на достижение гармонии и целостности книжного организма. Его произведения – иллюстрации – должны войти в композиционно-стилевой 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.

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 ме ной 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.