Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 09.10.2024 18:37:29
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/
«15» февраля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Современные техники иллюстрации

Специальность
54.05.03 «Графика»

Специализация
Художник-график (оформление печатной продукции)

Квалификация
Специалист

Формы обучения
Очная

Москва, 2024 г.

Разработчик(и):

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

Доцент кафедры «Иллюстрация и эстамп»,
канд. искусствоведения /Г.Д. Махашвили/

Содержание

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 5
3. Структура и содержание дисциплины 5
3.1 Виды учебной работы и трудоемкость 5
3.2 Тематический план изучения дисциплины 6
3.3 Содержание дисциплины 7
3.4 Тематика семинарских/практических занятий 8
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 10
4.1 Нормативные документы 10
4.2 Основная литература 10
4.3 Дополнительная литература 11
4.4. Электронные образовательные ресурсы 11
4.5 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 11
4.6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 11
5. Материально-техническое обеспечение 11
6. Методические рекомендации 12
6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения 12
6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 12
7. Фонд оценочных средств 15
7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения 15
7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения 15
7.3 Оценочные средства 16

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа составлена в 2024 году соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 54.05.03«Графика», утвержденным приказом МОН РФ от 13 августа 2020 г. №1428.

Образовательной программой по специальности 54.05.03 «Графика» по специализации «Художник анимации и компьютерной графики».

Учебным планом по специальности 54.05.03 «Графика».

Основная цель освоения дисциплины «Современные техники иллюстрации»:

– подготовка квалифицированного специалиста художника-графика по специализации «Художник анимации и компьютерной графики», способного иллюстрировать различные виды книжных и периодических изданий.

Основная задача освоения дисциплины «Современные техники иллюстрации»:

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

Обучение по дисциплине «Современные техники иллюстрации» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код компетенции	**В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**
ОПК-2	Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки. полученные в процессе обучения	***Знает:*** – изобразительные способы анализа и творческой интерпретации окружающего мира для последующего создания художественного произведения в области оформления печатной продукции. ***Умеет:*** – создать художественный образ издания в целом; – создать художественные образы персонажей; – создать оригинальные композиции в области оформления печатной продукции на основе собранного материала.

		Владеет: – материалами, техниками и технологиями создания художественного произведения в области оформления печатной продукции.
ОПК-3	Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	***Знает:*** – основные понятия композиционных и пластических средств, необходимых для создания авторского произведения в области оформления печатной продукции и книгоиздания на высоком художественном уровне. ***Умеет:*** – анализировать композиционное решение проекта в области оформления печатной продукции и книгоиздания и удачно сформулировать информацию для передачи. ***Владеет:*** – материалами, техниками и технологиями, применяемыми в творческом процессе.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современные техники иллюстрации» относится к числу учебных дисциплин специализации базовой части Блока 1 образовательной программы специалитета 54.05.03 «Графика» по специализации «Художник анимации и компьютерной графики».

«Современные техники иллюстрации» взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками ОП:

– Рисунок,
– Живопись,
– Искусство иллюстрации,
– История и теория печатно-графического искусства,
– История искусства и материальной культуры,
– Техники эстампа,
– Искусство шрифта,
– Перспектива,
– Пластическая анатомия,
– Композиционное проектирование,
– Художественные материалы и технологические процессы в графике
– Творческая художественно-проектная практика,
– Преддипломная практика,
– Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость

№ п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры	
			7	8
1	**Аудиторные занятия**	**72**	**36**	**36**
	В том числе:			
1.	Лекции			
2.	Семинарские/практические занятия			
3.	Лабораторные занятия	72	36	36
2	**Самостоятельная работа**	**36**	**18**	**18**
	В том числе:			
1.	ПХЗ	36	18	18
3	**Промежуточная аттестация**			
	Зачет/диф.зачет/экзамен	**Диф.зачет/ Экзамен**	**Диф.зачет**	**Экзамен**
	Итого	**108**	**54**	**54**

3.2 Тематический план изучения дисциплины

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час					
		Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа
			Лекции	Семинарские/ практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	
	Раздел 1. Творческие особенности техник иллюстрации.	**27**			**18**		**9**
1	Тема 1. Эволюция техник иллюстрации в 20-21 веке.	9			6		3
2	Тема 2. Эскизное проектирование. Поиск события для иллюстрирования. Решение основных композиционных задач.	9			6		3
3	Тема 3. Исследование различных техник для реализации композиционного решения.	9			6		3
	Раздел 2. Применение техник иллюстрации.	**27**			**18**		**9**
4	Тема 1. Исследование стилистических особенностей иллюстраторов 20-21 века.	12			8		4

5	Тема 2. Применение различных стилистических особенностей для решения концептуальных и композиционных задач.	15			10		5
	Раздел 3. Полистилистика.	**27**			**18**		**9**
6	Тема 1. Исследование различных эстетических и графических систем применительно к концептуальному решению иллюстрируемого текста.	9			6		3
7	Тема 2. Создание иллюстрационного проекта с применением различных графических и стилистических структур в рамках одного текста.	9			6		3
8	Тема 3. Особенности различных техник иллюстрации в создании среды иллюстрированного текста.	9			6		3
	Раздел 4. Создание концепт-арт проекта с учётом требований рынка.	**27**			**18**		**9**
9	Тема 1. Создание концепт-арт проекта с учётом требований рынка.	27			18		9
Итого		**108**			**72**		**36**

3.3 Содержание дисциплины

Раздел 1. Творческие особенности техник иллюстрации.

Тема 1. Эволюция техник иллюстрации в 20-21 веке.
Советская иллюстрация 1960-70-х гг. Европейская иллюстрация 20 века. Иллюстрация в 21 веке (Европейские школы, Юго-восточная Азия, Иран, Латинская Америка, США). Современная российская иллюстрация.

Тема 2. Эскизное проектирование. Поиск события для иллюстрирования. Решение основных композиционных задач.
Выбор события для иллюстрации. Решение мизансцены и места действия. Разработка основных характеристик действующего лица.

Тема 3. Исследование различных техник для реализации композиционного решения.
Применение различных техник в рамках разработанного композиционного решения. Стилизация и деформация формы.

Раздел 2. Применение техник иллюстрации.

Тема 1. Исследование стилистических особенностей иллюстраторов 20-21 века.
Создание единого графического ряда с применением различных стилистических особенностей графических школ и современных художников-иллюстраторов в рамках заданного фрагмента текста.

Тема 2. Применение различных стилистических особенностей для решения концептуальных и композиционных задач.
Особенности иллюстрации в различных жанрах. Особенности стиля и техники применительно к различным видам текста (включая невербальный текст)

Раздел 3. Полистилистика.

Тема 1. Исследование различных эстетических и графических систем применительно к концептуальному решению иллюстрируемого текста.
Выбор нескольких графических систем для реализации концепции иллюстрирования.

Тема 2. Создание иллюстрационного проекта с применением различных графических и стилистических структур в рамках одного текста.
Работа с различными техниками и изобразительными структурами. Обоснование выбранных техник для реализации содержания выбранного текста.

Тема 3. Особенности различных техник иллюстрации в создании среды иллюстрированного текста.
Исследование и графическая реализация отдельных предметов, взаимодействующих с персонажами. Характер и ключевые пластические особенности предмета. Создание среды с учётом содержания текста и особенностями специфического пространства проекта. (бумажная книга, физический объект, цифровая среда)

Раздел 4. Создание концепт-арт проекта с учётом требований рынка.

Тема 1. Создание концепт-арт проекта с учётом требований рынка.
Анализ современного рынка иллюстрированной книги. Формирование критерия задания для иллюстратора, исходя из рыночной ниши конкретного издательства. Анализ аудитории для которой предназначен проект. Создание концепт-арта с учётом эстетических предпочтений заказчика. Предварительная разработка персонажа, места действия и пространства проекта. Принципиальный макет. Разработка типографического решения. Обоснование применения выбранных средств для реализации проекта.

3.4 Тематика семинарских/практических занятий

3.4.1. Семинарские/практические занятия

Раздел 1. Творческие особенности техник иллюстрации.

Тема 1. Эволюция техник иллюстрации в 20-21 веке.
Советская иллюстрация 1960-70-х гг. Европейская иллюстрация 20 века. Иллюстрация в 21 веке (Европейские школы, Юго-восточная Азия, Иран, Латинская Америка, США). Современная российская иллюстрация.

Тема 2. Эскизное проектирование. Поиск события для иллюстрирования. Решение основных композиционных задач.
Выбор события для иллюстрации. Решение мизансцены и места действия. Разработка основных характеристик действующего лица.

Тема 3. Исследование различных техник для реализации композиционного решения.
Применение различных техник в рамках разработанного композиционного решения. Стилизация и деформация формы.

Раздел 2. Применение техник иллюстрации.

Тема 1. Исследование стилистических особенностей иллюстраторов 20-21 века.
Создание единого графического ряда с применением различных стилистических особенностей графических школ и современных художников-иллюстраторов в рамках заданного фрагмента текста.

Тема 2. Применение различных стилистических особенностей для решения концептуальных и композиционных задач.
Особенности иллюстрации в различных жанрах. Особенности стиля и техники применительно к различным видам текста (включая невербальный текст)

Раздел 3. Полистилистика.

Тема 1. Исследование различных эстетических и графических систем применительно к концептуальному решению иллюстрируемого текста.

Выбор нескольких графических систем для реализации концепции иллюстрирования.

Тема 2. Создание иллюстрационного проекта с применением различных графических и стилистических структур в рамках одного текста.
Работа с различными техниками и изобразительными структурами. Обоснование выбранных техник для реализации содержания выбранного текста.

Тема 3. Особенности различных техник иллюстрации в создании среды иллюстрированного текста.
Исследование и графическая реализация отдельных предметов, взаимодействующих с персонажами. Характер и ключевые пластические особенности предмета. Создание среды с учётом содержания текста и особенностями специфического пространства проекта. (бумажная книга, физический объект, цифровая среда)

Раздел 4. Создание концепт-арт проекта с учётом требований рынка.

Тема 1. Создание концепт-арт проекта с учётом требований рынка.
Анализ современного рынка иллюстрированной книги. Формирование критерия задания для иллюстратора, исходя из рыночной ниши конкретного издательства. Анализ аудитории для которой предназначен проект. Создание концепт-арта с учётом эстетических предпочтений заказчика. Предварительная разработка персонажа, места действия и пространства проекта. Принципиальный макет. Разработка типографического решения. Обоснование применения выбранных средств для реализации проекта.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1 Нормативные документы

ФГОС по Графике: 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. Цепилова В. А. Силуэтно-плоскостной метод организации изобразительного прост-ранства 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. Ф.В. Бабкин, О.П. Аванесьян. История и техника гравюры на металле: учебное пособие по дисциплинам «Техника печатной графики» и «Техники эстампа» для студентов, обучающихся по специальности 54.05.03 «Графика» / Ф.В. Бабкин, О.П. Ава-несьян. – 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=5185&filter=1

3. 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. Кузьминский, К. С. Русская реалистическая иллюстрация XVIII и XIX веков / К. С. Кузьминский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12944-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519267 (дата обращения: 20.09.2023).

5. 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 (дата обращения: 20.09.2023).

6. 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

7. Тулупов, В. В. Техника и технология СМИ: бильдредактирование : учебное пособие для вузов / В.В. Тулупов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09230-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516950

8. 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

9. 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

4.3 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

Не предусмотрены.

4.5 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Не предусмотрены.

4.6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Не предусмотрены.

5. Материально-техническое обеспечение

Аудитория для практических и лекционных занятий №3406: столы, стулья, доска для написания мелом, экран, стационарный проектор. Рабочее место преподавателя: стол, стул.

Аудитория для практических и лекционных занятий №3424: столы, стулья, доска для написания мелом, экран, стационарный проектор, шкафы металлические. Рабочее место преподавателя: стол, стул.

Аудитория для практических и лекционных занятий №3415: столы, стулья, доска для написания мелом, экран, переносной мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук), шкафы металлические. Рабочее место преподавателя: стол, стул.

Аудитория для практических и лекционных занятий №3416: столы, стулья, доска для написания мелом, экран, переносной мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук). Рабочее место преподавателя: стол, стул.

6. Методические рекомендации

«Современные техники иллюстрации» является дисциплиной специализации и состоит большей частью из практических занятий, направленных на освоение профессионально-специализированных компетенций художника-иллюстратора и формирование творческой личности.

6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

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.

В процессе освоения образовательной программы компетенции, в том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин, практик в соответствии с учебным планом и

календарным графиком учебного процесса, и состоят из лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов.

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 внутреннюю связь полосы набора;

–иллюстрационный ритм, организующий внутреннюю 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 ввиду ось 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 метафора,

и аллегория и иносказание, – всё это предполагает поиск средств, усиливающих и развивающих образный строй книги. Очень важно конечно чувство меры и вкуса, чтобы не навязчиво, но тактично 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 по пятибалльной шкале методом экспертной оценки.

Проектно-художественное задание – завершенное авторское произведение, получаемое в результате планирования и выполнения комплекса учебных творческих заданий. Результат его выполнения 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.

7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится преподавателем по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине методом оценки количественных и качественных показателей выполнения заданий. Промежуточная аттестация по дисциплине не предусматривает специальной подготовки по экзаменационным билетам.

Основной формой отчета по дисциплине является представление на просмотр комплекса выполненных ПХЗ.

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

Оценочные средства непосредственно связаны с компетентностным подходом. Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные техники иллюстрации».

7.3.1. Текущий контроль

Текущий контроль 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 занятий обучающиеся демонстрируют текущий результат самостоятельной работы и получают консультации по ее корректировке. В рамках самостоятельной работы по дисциплине «Современные техники иллюстрации» 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 «Современные техники иллюстрации» различаются каждый семестр.

1 семестр:

1. 3 фризовых сюжетных конструкции на 6-8 сгибов, каждая с определенным колористическим решением: ч/б, ограниченная палитра, расширенная палитра.

Допускается использование следующих техник: традиционная графика (карандаш, тушь, гуашь, и т.п.), цифровая графика, смешанная техника. Также допускается работа с разными форматами: горизонтальным, вертикальным, комбинированным.

2. 4 аналитические копии/конспекта, выполненные на основе работ определенных периодов:

- Искусство Древнего Египта, вазопись Древней Греции
- Миниатюра европейского Средневековья
- Средневековая живопись и графика Ирана, Японии, Китая
- Советская иллюстрация 1920-х г.

2 семестр:

1. Аналитическая раскадровка двух фрагментов (по 10-12 кадров) из двух классических фильмов (статика и динамика).
2. Пикчер-бук с рукописным текстом. 6-8 разворотов, иллюстративная обложка. Разработка образов 2 персонажей пикчер-бука (в разных позах, движениях, эмоциях и т. п.).
3. Цифровое иллюстративное авторское произведение на тему букв русского алфавита (от 10 букв). Формат в зависимости от концепции.

3 семестр:

1. Разработка образов 4 персонажей (различные психологические типажи) в различных действиях, состояниях, ситуациях.
2. Интерактивные иллюстрации в цифровой среде (целевая аудитория: подростки, young adults). Иллюстраторский анализ текста.
3. Начиная с 2 модуля: Иллюстрированное книжное издание с принципиальным макетом (целевая аудитория: подростки, young adults)

4 семестр:

1. Пикчер-бук с наборным и рукописным текстом. Объем: не менее 32 полос. Учет особенностей целевой аудитории.
2. Видеоролик (на основе того же литературного произведения) с элементами анимации и саунд-дизайна.
3. Разработка маскота.

5 семестр:

1. Интермедийный иллюстрированный познавательный проект (электронное издание с интерактивными и анимированными элементами; бумажный вариант издания). Тема: историческая биография.
2. Познавательное изображение объектов материальной культуры (вт. ч., во взаимодействии с персонажем).
3. Иллюстративная карта, панорама или схема (с интерактивными элементами)

6 семестр:

1. Иллюстрирование периодического издания в бумажной и цифровой средах:

иллюстрирование статьи с реальным макетом;

2. иллюстрации для новостного раздела;
3. инфографика;
4. иллюстрация на обложку издания;
5. иллюстрирование статьи
6. Авторский зин на избранную тему. Веб-версия зина с интерактивными элементами.