Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 05.09.2026 10:22:43
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
И. о. директора
_____ /Я.В.Дмитриев/
«26» февраля 2026 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Современные техники иллюстрации

Специальность
54.05.03 Графика

Специализация
Художник-график (оформление печатной продукции)

Квалификация
Специалист

Форма обучения
Очная

Москва, 2026 г.

Разработчик(и):

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

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

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

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 5
3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий 6
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 8
4.4 Электронные образовательные ресурсы 9
4.5 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 9
4.6 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 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 9
7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения 9
7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения 9
7.3 Оценочные средства 10

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 2025 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»:

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

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенции
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	ИОПК-2.1. Владеет комплексом знаний, позволяющих создавать оригинальные авторские произведения визуального искусства, вписывающиеся в контекст современной визуальной культуры; ИОПК-2.2. Способен сформулировать стоящие перед произведением эстетические, функциональные и коммуникационные задачи; ИОПК-2.3. Владеет набором навыков, позволяющим осознанно создавать произведение с заданными эстетическими, функциональными, и коммуникационными характеристиками; ИОПК-2.4. Способен определить целевую аудиторию произведения и учитывать ее функциональные и эстетические предпочтения для достижения необходимого коммуникационного эффекта
ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов. техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	ИОПК-3.1. Ориентируется в материалах, техниках и технологиях, используемых в различных видах визуальных искусств, знает их основные свойства; ИОПК-3.2. Способен проследить зависимость художественной выразительности произведения от использованных материалов, техник и технологий; ИОПК-3.3. Умеет использовать выразительные возможности материалов, техник и технологий и их сочетания для достижения необходимой визуальной выразительности авторского произведения

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками: Б1.1.8 Искусство шрифта; Б1.1.10 Искусство иллюстрации; Б1.1.11 Концептуальное художественно-графическое проектирование; Б1.1.12 Компьютерная графика; Б1.1.18 Живопись; Б1.1.19 Рисунок; Б1.1.14 Техники эстампа; Б1.1.13 Художественные материалы и технологические процессы в графике; ФТД.2 Цветная литография; Б2.1.1.2 Производственная практика (художественно-проектная); Б1.1.16 Искусство фотографии; Б2.1.1.4 Производственная

практика (технологическая); Б2.2.1.1 Производственная практика (преддипломная); Б3.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

3 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость

Очная

№ п/п	Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 7	Семестр 8
1	Аудиторные/контактные занятия	72	36	36
1.1	Лабораторные занятия	72	36	36
2	Самостоятельная работа	36	18	18
3	Промежуточная аттестация		Дифференцированный зачет	Экзамен
	Итого	108	54	54

3.2 Тематический план изучения дисциплины

3.2.1. Очная форма обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Всего	Лекции	Семинарские/ практические	Лабораторные	Практическая подготовка	Самостоятельная работа
	Раздел 1. Творческие особенности техник иллюстрации.	**14**	**–**	**–**	**9**	**–**	**5**
1	Тема 1. Эволюция техник иллюстрации в 20-21 веке.	5	–	–	3	–	2
2	Тема 2. Эскизное проектирование. Поиск события для иллюстрирования. Решение основных композиционных задач.	5	–	–	3	–	2
3	Тема 3. Исследование различных техник для реализации композиционного решения.	5	–	–	3	–	2
	Раздел 2. Применение техник иллюстрации.	**14**	**–**	**–**	**9**	**–**	**5**
4	Тема 1. Исследование стилистических особенностей иллюстраторов 20-21 века.	6	–	–	4	–	2
5	Тема 2. Применение различных стилистических особенностей для решения концептуальных и композиционных задач.	8	–	–	5	–	3
	Раздел 3. Полистилистика.	**13**	**–**	**–**	**9**	**–**	**4**
6	Тема 1. Исследование различных эстетических и графических систем применительно к концептуальному решению иллюстрируемого текста.	4	–	–	3	–	1
7	Тема 2. Создание иллюстрационного проекта с применением различных графических и стилистических структур в рамках одного текста.	4	–	–	3	–	1
8	Тема 3. Особенности различных техник иллюстрации в создании среды иллюстрированного текста.	4	–	–	3	–	1
	Раздел 4. Создание концепт-арт проекта с учётом требований рынка.	**13**	**–**	**–**	**9**	**–**	**4**
9	Тема 1. Создание концепт-арт проекта с учётом требований рынка.	13	–	–	9	–	4
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 и лабораторных занятий

3.4.1. Лабораторные 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.

3.5 Тематика курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрены.

4 Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1 Нормативные документы и ГОСТы

1. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 54.05.03 «Графика», утвержденным приказом МОН РФ 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

1. Не предусмотрены.

4.5 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

1. Не предусмотрены.

4.6 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Не предусмотрены.

5 Материально-техническое обеспечение

Аудитория для практических и лекционных занятий: столы, стулья, электронная доска. Рабочее место преподавателя: стол, стул.

Аудитория для практических и лекционных занятий: столы, стулья, электронная доска, шкафы металлические. Рабочее место преподавателя: стол, стул.

6 Методические рекомендации

6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

При реализации дисциплины используются виды контактной и самостоятельной работы, предусмотренные академическим учебным планом. Конкретные методы выбираются с учетом содержания темы: анализ примеров, обсуждение, выполнение практических, лабораторных и проектных заданий, просмотр и разбор результатов.

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа выполняется по темам дисциплины и включает изучение материалов, подготовку заданий, проектов и материалов к текущему и промежуточному контролю в пределах часов, установленных академическим учебным планом.

Формы проведения занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации при необходимости адаптируются с учетом индивидуальных особенностей обучающегося и действующих локальных нормативных актов университета.

7 Фонд оценочных средств

7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения

Формы промежуточной аттестации по АУП: Дифференцированный зачет; Экзамен.

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.

Шкала оценивания	Описание
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, не оригинальностью 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. Отсутствует осознанный творческий замысел проекта. Не поставлена сверхзадача проекта.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

Оценочное задание 1. Раскройте содержание темы «Тема 1. Эволюция техник иллюстрации в 20-21 веке.» и обоснуйте принятые решения в соответствии с задачами дисциплины.

Оценочное задание 2. Раскройте содержание темы «Тема 2. Эскизное проектирование. Поиск события для иллюстрирования. Решение основных композиционных задач.» и обоснуйте принятые решения в соответствии с задачами дисциплины.

Оценочное задание 3. Раскройте содержание темы «Тема 3. Исследование различных техник для реализации композиционного решения.» и обоснуйте принятые решения в соответствии с задачами дисциплины.

Оценочное задание 4. Раскройте содержание темы «Тема 1. Исследование стилистических особенностей иллюстраторов 20-21 века.» и обоснуйте принятые решения в соответствии с задачами дисциплины.

Оценочное задание 5. Раскройте содержание темы «Тема 2. Применение различных стилистических особенностей для решения концептуальных и композиционных задач.» и обоснуйте принятые решения в соответствии с задачами дисциплины.

Оценочное задание 6. Раскройте содержание темы «Тема 1. Исследование различных эстетических и графических систем применительно к концептуальному решению иллюстрируемого текста.» и обоснуйте принятые решения в соответствии с задачами дисциплины.

Оценочное задание 7. Раскройте содержание темы «Тема 2. Создание иллюстрационного проекта с применением различных графических и стилистических структур в рамках одного текста.» и обоснуйте принятые решения в соответствии с задачами дисциплины.

Оценочное задание 8. Раскройте содержание темы «Тема 3. Особенности различных техник иллюстрации в создании среды иллюстрированного текста.» и обоснуйте принятые решения в соответствии с задачами дисциплины.

Оценочное задание 9. Раскройте содержание темы «Тема 1. Создание концепт-арт проекта с учётом требований рынка.» и обоснуйте принятые решения в соответствии с задачами дисциплины.

7.3.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в формах, установленных АУП: Дифференцированный зачет; Экзамен.