Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 28.05.2024 12:36:02
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

Комиксы и рисованные истории

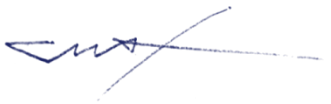
Направление подготовки
54.04.01 «Дизайн»

Профиль
Графический дизайн

Квалификация
Магистр

Формы обучения
Очно-заочная

Москва, 2024 г.

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

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

Заседание кафедры 29.01.2024 протокол № 1

Содержание

1. 4 2. 4 3. 5 3.1. 5 3.2. 6 3.3. 6 3.4. 7 3.5. 7 4. 7 4.1. 7 4.2. 7 4.3. 8 4.4. 8 4.5. 8 4.6. **Ошибка! Закладка не определена.** 5. 8 6. 8 6.1. 8 6.2. 8 7. 9 7.1. 9 7.2. 10 7.3. 10

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

Основной целью освоения дисциплины «Комиксы и рисованные истории» является подготовка магистров по профилю «Графический дизайн», способных выполнять графические художественные произведения в формате комикса, рисованной истории, графического романа, для книжных и периодических изданий.

Основной задачей освоения дисциплины «Комиксы и рисованные истории» является формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности дизайнеров в соответствие с компетенциями ФГОС ВО.

Планируемые результаты обучения: Знает историю и технологию производства комиксов, традиционные и инновационные методы работы. Умеет выбирать стиль, метод производства и характер комикса. Владеет основными изобразительными и композиционными приемами комиксов и рисованных историй. Знает специфику комикса, рисованной истории, графического романа с позиций графического дизайна, особенности его художественного языка. Умеет рисовать и проектировать на высоком профессиональном уровне авторские проекты в области комикса, рисованной истории, графического романа. Владеет основными изобразительными и композиционными приемами комиксов и рисованных историй.

Обучение по дисциплине «Комиксы и рисованные истории» 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 историю и технологию производства комиксов, традиционные и инновационные методы работы. Умеет выбирать стиль, метод производства и характер комикса. Владеет основными изобразительными и композиционными приемами комиксов и рисованных историй.
ПК-5 Способен разрабатывать и согласовывать с заказчиком проектное задание на создание систем визуальной информации, идентификации и коммуникации	Знает специфику комикса, рисованной истории, графического романа с позиций графического дизайна, особенности его художественного языка. Умеет рисовать и проектировать на высоком профессиональном уровне авторские проекты в области комикса, рисованной истории, графического романа. Владеет основными изобразительными и композиционными приемами комиксов и рисованных историй.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин.

Дисциплина «Комиксы и рисованные истории» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ОП:

– Графический дизайн.

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость
(по формам обучения)

3.1.2. Очно-заочная форма обучения

п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры	
			2	
	Аудиторные занятия	**36**	36	
	В том числе:			
.1	Лекции	18	18	
.2	Семинарские/практические занятия	0	0	
.3	Лабораторные занятия	18	18	
	Самостоятельная работа	**36**	36	
	Промежуточная аттестация			
	Зачет/диф.зачет/экзамен	**Зачет**	Зачет	
	Итого	**72**	72	

3.1.3. Заочная форма обучения

п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры	
			2	
	Аудиторные занятия	**20**	20	
	В том числе:			
.1	Лекции	10	10	
.2	Семинарские/практические занятия	10	10	
.3	Лабораторные занятия	0	0	
	Самостоятельная работа	**52**	52	
	Промежуточная аттестация			
	Зачет/диф.зачет/экзамен	**Зачет**	Зачет	
	Итого	**72**	72	

3.2 Тематический план изучения дисциплины

(по формам обучения)

3.2.2. Очно-заочная форма обучения

/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час					
		сего	Аудиторная работа				амостоятельная работа
			екции	Семинарские/ практические занятия	абораторные занятия	рактическая подготовка	
1	Тема 1. Комикс как вид графического искусства	4	2	0	0		2
2	Тема 2. История комикса	32	16	0	0		16
3	Тема 3. Создание комикса	36	0	0	18		18
Итого		**72**	**18**	**0**	**18**		**36**

3.2.2. Заочная форма обучения

/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час					
		сего	Аудиторная работа				амостоятельная работа
			екции	Семинарские/ практические занятия	абораторные занятия	рактическая подготовка	
1	Тема 1. Комикс как вид графического искусства	4	2	0	0		2
2	Тема 2. История комикса	32	8	0	0		24
3	Тема 3. Создание комикса	36	0	10	0		26
Итого		**72**	**10**	**10**	**0**		**52**

3.3 Содержание дисциплины

Тема 1. Комикс как вид графического искусства

Определение комикса. Сходства и различия с другими видами графического искусства. Термины комикс, рисованная история, графический роман, и др. Специфика повествования и сочетания текста и изображения в комиксе. Основные изобразительные и композиционные особенности комикса. Форматы комикса.

Тема 2. История комикса

Предыстория комикса. Комиксы XIX века. Американская школа комикса. Японская школа комикса. Франкобельгийская школа комикса. Италоаргентинская школа комикса. Британская школа комикса. Комикс в России.

Тема 3. Создание комикса

Выбор темы. Разработка образов персонажей. Написание сценария. Выбор формата и техники. Создание раскадровки комикса. Создание эскизов страниц с текстом. Корректировка эскизов и создание оригиналов.

3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

3.4.1. Семинарские/практические занятия

1. Выбор темы.
2. Разработка образов персонажей.
3. Написание сценария.
4. Выбор формата и техники.
5. Создание раскадровки комикса.
6-7. Создание эскизов страниц с текстом.
8-9. Корректировка эскизов и создание оригиналов.

3.4.2. Лабораторные занятия

1. Выбор темы.
2. Разработка образов персонажей. Написание сценария. Выбор формата и техники.
3. Создание раскадровки комикса.
4. Создание эскизов страниц с текстом.
5. Корректировка эскизов и создание оригиналов.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1 Нормативные документы и ГОСТы

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (уровень магистратуры) по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. N 1004

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

1. Комиксы и рисованные истории
https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=3529

5. Материально-техническое обеспечение

Аудитория для практических занятий (М3424, М3415, М3416, М3406), столы, стулья, доска для написания мелом, экран, стационарный проектор, шкафы металлические. Рабочее место преподавателя: стол, стул.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Столы учебные со скамьями, компьютеры, выход в сеть «Интернет».

Лекционные занятия проводятся в онлайн-режиме.

6. Методические рекомендации

6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

Дисциплина «Комиксы и рисованные истории» направлена на освоение профессионально-специализированных компетенций графического дизайнера 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 графического дизайнера.

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Комикс является особым видом графического искусства, близким к карикатуре, плакату, книжной иллюстрации, но в то же время заметно от них отличается. Имеет смысл рассматривать комикс как графическое произведение, в котором повествование ведется посредством последовательности изображений (кадров), расположенных в единой изобразительной поверхности.

Необходимо иметь в виду, что вопреки распространенным стереотипам, комиксы могут создаваться в самых разных жанрах и стилях, могут адресоваться различным целевым аудиториям. Посредством комикса можно выражать самые разные концепции – от несложных историй для маленьких детей до серьезных исторических или философских тем. Художник также свободен в выборе стилистики изображения, техники и материала, изобразительных приемов. Существуют комиксы как с различным объемом текста, так и вовсе без текста.

Основополагающим элементом комикса является последовательность изображений, графическим образом передающая заложенную в комиксе историю. При создании комикса 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 комиксом важную роль играет разработка модульной сетки полосы комикса. Сетка может быть как жесткой, так и гибкой, допускающей широкий спектр композиционных вариаций. Работая над макетом комикса, нужно учитывать сложноструктурность его композиции: в равной мере важны композиция кадра, композиция разворота, и композиция издания в целом.

В случае, если в комиксе 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 по пятибалльной шкале методом экспертной оценки.

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 проекта соответствует экспозиционным требованиям.
Незачтено	Задание не выполнено или выполнено частично на низком художественном уровне. Работа велась не систематизировано и не последовательно. Проектно-художественное задание отличается отсутствием креативности творческой концепции, низким качеством выполнения. Студент демонстрирует низкую степень владения художественными и техническими приемами, инструментами и неспособность выразить свой творческий замысел в материале. Оформление проекта не соответствует экспозиционным требованиям.

7.3 Оценочные средства

7.3.1. Текущий контроль

Контроль самостоятельной работы обучающихся.

Контроль самостоятельной работы (КСР) осуществляется на практических занятиях и имеет вид индивидуальных консультаций, максимально приближенных по форме к реальной издательской практике, где педагог выступает в роли художественного редактора. В ходе КСР обучающиеся демонстрируют текущий результат самостоятельной работы и получают консультации по ее корректировке. В рамках самостоятельной работы по дисциплине «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 «Комиксы и рисованные истории» представляет собой авторский комикс на свободную тему. Сценарий ПХЗ может быть как авторским, так и представлять собой адаптацию существующего произведения 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: 4 страницы многокадрового повествования. Максимальный объем ПХЗ: 8 страниц многокадрового повествования. ПХЗ обязано включать в себя как минимум 4 страницы, на каждой из которых размещено как минимум по 3 кадра. На одной из страниц ПХЗ должен присутствовать заголовок, включающийся в композицию полосы и содержащий информацию о названии произведения и авторе(ах). По умолчанию, ПХЗ должно включать в себя текст, размещенный внутри кадров. ПХЗ без текста, или с текстом, размещенным вне кадров, допускаются только по согласованию с педагогом. Не допускаются ПХЗ, нарушающие законодательство РФ.