

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 30.09.2023 15:12:40
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/
«16» февраля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Комиксы и рисованные истории

Направление подготовки/специальность
54.05.03 Графика

Профиль/специализация
Художник-график (оформление печатной продукции)

Квалификация
специалист

Формы обучения
очная

Москва, 2023 г.

Разработчик(и):

Доцент кафедры «Иллюстрация и эстамп»,
канд. искусствоведения

/Г.Д. Махашвили/

Согласовано:

Заведующий кафедрой «Иллюстрация и эстамп»

/Е.Н. Подколзин/

Заседание кафедры 12.01.2023 протокол № 1

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	6
3.4.	Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий	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	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	10

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

Цель дисциплины: Подготовка квалифицированного специалиста художника-графика по специализации «Художник-график (оформление печатной продукции)», способного выполнять графические художественные произведения в формате комикса, рисованной истории, графического романа, для книжных и периодических изданий.

Задача дисциплины: Формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности художника-графика в соответствии с компетенциями ФГОС ВО.

Планируемые результаты обучения: Знает историю развития основных мировых школ комиксов и рисованных историй. Умеет проводить концептуальную и художественную разработку комиксов и рисованных историй. Владеет навыками создания гармоничной композиции комиксной полосы и размещения текста в кадре. Знает основные принципы организации визуального повествования в комиксах и рисованных историях. Умеет создавать на высоком профессиональном уровне авторские комиксы и рисованные истории. Владеет навыками создания образов персонажей 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 развития основных мировых школ комиксов и рисованных историй. Умеет проводить концептуальную и художественную разработку комиксов и рисованных историй. Владеет навыками создания гармоничной композиции комиксной полосы и размещения текста в кадре.
ПК-7 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, образное и креативное композиционное мышление и умение выражать свой художественно-творческий замысел средствами изобразительного искусства	Знает основные принципы организации визуального повествования в комиксах и рисованных историях. Умеет создавать на высоком профессиональном уровне авторские комиксы и рисованные истории. Владеет навыками создания образов персонажей комиксов и рисованных историй.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина является эклективной, предусмотрен выбор между ней и дисциплиной «Создание авторского комик-стрипа».

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

- Композиционное проектирование
- Искусство иллюстрации
- Иллюстрирование издания

О совершенствовании нормативного и учебно-методического обеспечения образовательного процесса

Исп.: Т.С. Леухина

ИД 2098248

- Леттеринг и проектирование шрифта
- Режиссура
- История и теория печатно-графического искусства
- Создание авторской книжки-картинки

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 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
			7
	Аудиторные занятия	54	54
	В том числе:		
1.	Лекции	18	18
2.	Семинарские/практические занятия	36	36
3.	Лабораторные занятия		
	Самостоятельная работа	90	90
	В том числе:		
1.	ПХЗ	90	90
	Промежуточная аттестация		
	Зачет/диф.зачет/экзамен	Диф.зачет	Диф.зачет
	Итого	144	144

3.2 Тематический план изучения дисциплины (по формам обучения)

3.2.1. Очная форма обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час					Самостоятельная работа
		Всего	Аудиторная работа				
			Лекции	Семинарские/практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	
	Раздел 1. История и теория комиксов	18	18	0			0
1.	Тема 1. Вводная лекция	2	2	0			0
2.	Тема 2. Комиксы и рисованные истории до XX века	2	2	0			0
3.	Тема 3. Американская школа комиксов	2	4	0			0

4.	Тема 4. Японская школа комиксов	2	2	0			0
5.	Тема 5. Франкобельгийская школа комиксов	2	2	0			0
6.	Тема 6. Италоаргентинская школа комиксов	2	2	0			0
7.	Тема 7. Британская школа комиксов	2	2	0			0
8.	Тема 8. Комиксы и рисованные истории в России	2	2	0			0
	Раздел 2. Практика создания комиксов	126	0	36			90
9.	Тема 1. Создание авторской рисованной истории	126	0	36			90
	Итого	144	18	36			90

3.3 Содержание дисциплины

Раздел 1. История и теория комиксов

Тема 1. Вводная лекция

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. Комиксы и рисованные истории до XX века

Протокомиксы в истории мирового искусства. Первые комиксы Родольфа Тёпффера. Французские комиксы середины XIX века. Английские комиксы XIX века. Немецкие комиксы XIX века. Французские комиксы конца XIX века. Российские комиксы XIX века.

Тема 3. Американская школа комиксов

Американские газетные комиксы. «Золотой век» американских комиксов. Кодекс комиксов и его последствия. «Серебряный век» американских комиксов. «Бронзовый век» американских комиксов. Рынок прямых продаж и альтернативные комиксы.

Тема 4. Японская школа комиксов

Зарождение японской школы комиксов. Раннее творчество Осаму Тэдзуки. Жанры японских журналов комиксов. Гэкига и позднее творчество Осаму Тэдзуки. Новые тенденции в японских комиксах конца XX и начала XXI вв.

Тема 5. Франкобельгийская школа комиксов

Довоенные французские комиксы. Бельгийские комиксы и школы «чистая линия» и «комик-динамик». Французские послевоенные комиксы, журнал «Пилот». Франкобельгийские научно-фантастические комиксы. Франкобельгийские комиксы конца XX – начала XXI вв.

Тема 6. Италоаргентинская школа комиксов

Довоенные итальянские комиксы. Послевоенные итальянские приключенческие и детские комиксы. Фотокомиксы. Зарождение аргентинской школы комиксов. «Золотой век» аргентинских комиксов. Поздние аргентинские комиксы. Итальянские комиксы второй половины XX – начала XXI вв.

Тема 7. Британская школа комиксов

Британские детские комиксы начала и середины XX века. Британские газетные комиксы. Творчество Рэймонда Бриггса. Журналы подростково-юношеских комиксов 1970-90-х годов. «Британское нашествие».

Тема 8. Комиксы и рисованные истории в России

Протокомиксы и рисованные истории в дореволюционной России. Советские комиксы 1920-30-х гг. Комиксы в годы Великой Отечественной войны. Советские комиксы послевоенного периода. Комиксы эпохи «перестройки» и 1990-х годов. Комиксы и рисованные истории в России XXI века.

Раздел 2. Практика создания комиксов.

Тема 1. Создание авторской рисованной истории.

Выбор темы и поиск образов персонажей. Проработка образов персонажей. Написание сценария и создание предварительной раскадровки. Корректировка раскадровки. Создание предварительных эскизов страниц с текстом. Корректировка эскизов страниц с текстом. Создание оригиналов. Корректировка и доработка оригиналов.

3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

3.4.1. Семинарские/практические занятия

1. Выбор темы и поиск образов персонажей.
2. Проработка образов персонажей.
3. Написание сценария и создание предварительной раскадровки.
4. Корректировка раскадровки.
5. Создание предварительных эскизов страниц с текстом.
7. Корректировка эскизов страниц с текстом.
8. Создание оригиналов.
9. Корректировка и доработка оригиналов.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1 Нормативные документы и ГОСТы

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по специальности 54.05.03 Графика, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013

4.2 Основная литература

1. Корятов, О. В. Дизайн иллюстрированной книги : учебное пособие для вузов / О. В. Корятов. — 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. URL:
<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 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

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 приступить 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
------------------	----------

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

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.