

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

/С.Ю. Биричев/

«15» февраля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Комиксы и рисованные истории

Направление подготовки
54.04.01 «Дизайн»

Профиль
Графический дизайн

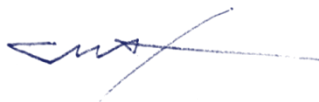
Квалификация
Магистр

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.	42.	43.	53.1.	53.2.	63.3.	63.4.	73.5.	74.	74.1.	74.2.	74.3.
84.4.	84.5.	84.6.	Ошибка! Закладка не определена.					5.	86.	86.1.	
86.2.	87.	97.1.	97.2.	107.3.	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 соответствии 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				самостоятельная работа
			лекции	семинарские/практические занятия	лабораторные занятия	практическая 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				самостоятельная работа
			лекции	семинарские/практические занятия	лабораторные занятия	практическая 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. 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
<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 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
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 завершённое 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.