

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
ШКОЛА ДИЗАЙНА**

Ректор РАНХиГС

_____ В.А. Мау

«__» _____ 202__ г

УТВЕРЖДЕНА

ученым советом РАНХиГС

Протокол от «26» января 2021 г. № 01

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
Школы дизайна ИОН РАНХиГС**

по дисциплине

«Иллюстрация и комикс»

Москва 2020

Разработчики:

Доцент (к.и.) кафедры дизайна Школы дизайна
Института общественных наук РАНХиГС

(подпись)

М.М. Соркин

Составитель:
Ведущий специалист Школы дизайна Института
общественных наук РАНХиГС

(подпись)

А.А. Абдулаева

Руководитель
структурного подразделения

Директор Института общественных наук
РАНХиГС

(подпись)

С.Э. Зувев

Дополнительная профессиональная программа рассмотрена на заседании Ученого совета
Института общественных наук «08» декабря 2020 г., протокол № 42.

Содержание

1. Общая характеристика программы	4
1.1. Направленность образовательной деятельности программы.....	4
1.2. Нормативная правовая база.....	4
1.3. Планируемые результаты обучения программы.....	5
1.4. Категория слушателей.....	5
1.5. Форма обучения и сроки освоения программы.....	5
1.6. Период обучения и режим занятий.....	6
1.7. Документ об освоении программы	6
2. Содержание программы.....	6
2.1. Планируемый календарный учебный график.....	6
2.2. Учебный план.....	6
2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).....	6
2.4. Формы аттестации.....	9
3. Организационно-педагогические условия	10
3.1. Квалификация научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса.....	10
3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы.....	11
3.3. Учебно-методическое обеспечение программы.....	11

1. Общая характеристика программы

1.1. Направленность образовательной деятельности программы

Цель программы – формирование и развитие творческих способностей обучающихся, изучение законов, правил, средств и приемов иллюстрации, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом развитии, получение практического опыта работы над простейшими иллюстрационными задачами, слушатели осваивают принципы работы с черно-белой графикой, технику работы тушью.

Поиск визуального языка в дальнейшем реализуется через работу над иллюстрацией, создание которой опирается на работу с текстом выбранного произведения во взаимосвязи с принципами типовой иллюстрации.

Направленность программы: художественная, формирующая художественно-эстетическую культуру учащихся и устойчивый интерес к изобразительному искусству, обеспечивающая необходимые условия для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда, формирования знаний, умений и навыков художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме.

1.2. Нормативная правовая база

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 года № 1726-р;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей";
- Письмо Минобрнауки России от 18.11.15г. №09-3241 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
- Приказ РАНХиГС «Об утверждении Положения о дополнительных профессиональных программах (повышения квалификации и профессиональной переподготовки)» №01-4285 от 17 июля 2017 г;
- Методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных образовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2014 года № 06-381;
- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 (зарегистрирован Минюстом России 18.09.2017, регистрационный № 48226). «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- Приказ РАНХиГС от 22 сентября 2017 года №01-6230 «Об утверждении Положения о применении в Академии электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

1.3. Планируемые результаты обучения программы

По окончании программы обучающиеся должны обладать следующими компетенциями:

- способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения проектных задач, применению различных методов познания;
- способностью к творческому раскрытию темы пластическим языком изобразительного искусства;
- знанием основных элементов иллюстрации и комикса, закономерностей построения художественной формы;
- знать принципы работы с черно-белой графикой, технику работы тушью;
- умением использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные возможности;
- умением находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.

Таблица 1

№п/п	Направленность образовательной деятельности программы	Результаты обучения программы		
		Знания	Умения	Владения
1.	Художественная	<ul style="list-style-type: none"> - проблем формообразования в дизайне; - художественных средств построения композиции. - средств гармонизации художественной формы; - основных принципов композиционно-художественного формообразования. 	<ul style="list-style-type: none"> - методически грамотно вести проектную работу над композицией; - оценивать проектную задачу и согласно ей соотносить графические средства; - анализировать объекты графического дизайна с позиции формальных средств и проектной задачи; 	<ul style="list-style-type: none"> - построения простых и сложных композиционных структур с использованием различных композиционных средств; - применения графических средств в дизайне и их соотношения проектной задаче; - ведения проектной работы

1.4. Категория учащихся

Учащиеся 7-х, 8-х, 9-х классов общеобразовательных организаций, не имеющие подготовку в области изобразительного искусства.

1.5. Форма обучения и сроки освоения программы

Форма обучения – очная. Общая трудоемкость программы – 30 академических часов контактной работы с обучающимися.

1.6. Период обучения и режим занятий

Продолжительность обучения – 15 недель. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием занятий).

1.7. Документ об освоении программы

При успешном освоении программы слушателю выдается сертификат о прохождении обучения по Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Школы дизайна ИОН РАНХиГС.

2. Содержание программы

2.1. Планируемый календарный учебный график

Календарный учебный график

Таблица 2

Период обучения - 15 недель														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УЗ	УЗ	УЗ	УЗ/ТКУ	УЗ	УЗ	УЗ	УЗ/ТКУ	УЗ	УЗ	УЗ	УЗ/ТКУ	УЗ	УЗ	УЗ/ИА

УЗ- учебные занятия, ТКУ- текущий контроль успеваемости, ИА-итоговая аттестация

2.2. Учебный план

Учебный план

Таблица 3

Наименование дисциплины	Общая трудоемкость, час	Часы контактной работы, час.*			Занятия с использованием ДОТ, час.			Самостоятельная работа, час	Текущий контроль **	Промежуточная аттестация***	
		Всего	В том числе		Всего	В том числе				Зачет	Экзамен
			Лекции	Практич. занятия, семинары, лаб. работы		Лекции	Практич. занятия, семинары, лаб. работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Графическая композиция	30	30		30					ТЗ		
Итого:	30	30									
Итоговая аттестация	Зачет в форме защиты творческой работы										
Всего:	30										

2.3. Рабочие программы дисциплин Дисциплина «Графическая композиция» Структура дисциплины (модуля)

Таблица 4

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Количество часов (час.) и (или) зачетных единиц (з.е.)				С применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (час.) и (или) зачетных единиц (з.е.)				Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации		
		Всего	Контактная работа			СР	Всего	Контактная работа			СР	
			Л	ЛЗ	ПЗ			Л	ЛЗ			ПЗ
1.	Свободное рисование. Простые формы	2			2							
2.	Как развивать «насмотренность»?	2			2							
3.	«Криво или ровно»? разнообразие изобразительного языка	2			2							
4.	Сетка, модули и их возможности	2			2							
5.	Детские рисунки	2			2							
6.	Скетчбук. графический дневник	2			2							
7.	Ритм, метр. линия, пятно	2			2							
8.	Абстрактные персонажи. буквы как знак	2			2							
9.	Художник, иллюстратор, дизайнер. Сходства и различия профессий	2			2							
10.	Сторителлинг	2			2							
11.	Модульная шкала	2			2							
12.	Комикс! каким он может быть?	2			2							
13.	Связь раскадровки и анимации	2			2							
14.	Как возникает образ? правильное не значит выразительное	2			2							
15.	Где «живет» рисунок?	2			2							
Итого:		30			30							

Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела	Содержание темы (раздела)
1.	Свободное рисование. Простые формы	Изучение возможностей графической выразительности через видоизменение простых геометрических форм. Применение различных художественных приёмов в процессе работы с простыми геометрическими формами, нацеленных на получение знаний о характере линии, пятна, пластическом образе. Получение навыков свободного рисования, посредством выполнения быстрых упражнений, нацеленных на развитие воображения и моторики.
2.	Как развивать «насмотренность»?	Анализ множества художественных произведений, выполненных в разных графических техниках в разные периоды истории. Обсуждение и формулирование выводов о средствах выразительности, используемых художниками в разные эпохи. Изучение инструментов работы с референсами и архивами изобразительных материалов, способных помочь в создании собственного проекта.
3.	«Криво или ровно»? разнообразие изобразительного языка	Анализ разного вида художественных произведений (картин, иллюстраций, скульптур, анимаций), предварительно разделённых на две категории: реалистичное рисование с использованием соответствующих изобразительных техник и «нервное», наивное рисование. Выявление сходств и различий в представленной выборке работ. Выполнение упражнений, позволяющих попробовать качества разных изобразительных языков и получить базовое понимание собственного интереса внутри многообразия художественных техник.
4.	Сетка, модули и их возможности	Изучение понятий сетка и модуль. Анализ их использования в разных сферах художественной деятельности. Выполнение упражнений по теме «свободное рисование», нацеленных как на работу с сеткой и модулями, так и на развитие воображение, моторики, креативности.

¹ Формы текущего контроля успеваемости: творческое задание (ТЗ).

5.	Детские рисунки	Рассмотрение и анализ различных детских рисунков и поделок, созданных детьми в возрасте от 2 до 8 лет (использование материалов онлайн-сообщества «Бестиарий 5+»). Выявление и обсуждение качеств художественной выразительности, которые прослеживаются в работах детей раннего возраста. Сопоставление их с работами известных художников и скульпторов, использующих похожие средства художественной выразительности. Изучение термина «наивное рисование» с примерами. Выполнение упражнения, цель которого — развить навык нескованного, «наивного» рисования.
6.	Скетчбук. графический дневник	Изучение понятий «графический дневник» и «скетчбук». Просмотр и обсуждение особенностей ведения графических дневников художниками разных временных периодов истории. Изучение техник ведения скетчбука, выполнение упражнения в собственном графическом дневнике, нацеленное на быстрое решение творческих задач и развитие креативного мышления.
7.	Ритм, метр. линия, пятно	Определение понятий «ритм», «метр», «линия» и «пятно». Изучение их свойств и ролей в создании композиции художественного произведения. Просмотр и анализ работ известных художников и фотографов, где присутствуют ритм и метр. Выполнение упражнений на развитие навыка использования ритма и метра при создании композиции своего проекта. Выполнение упражнения, нацеленного на выявление художественных склонностей ученика при работе с линией и пятном.
8.	Абстрактные персонажи. буквы как знак	Практическое занятие, нацеленное на развитие креативного мышления, через анализ построения различных букв русского и английского алфавита, выявления в буквах элементов построения графического знака, которые можно преобразовать и создать новый выразительный образ. Изучение понятий «графический образ», «знак», «персонаж».
9.	Художник, иллюстратор, дизайнер. Сходства и различия профессий	Теоретическое занятие, нацеленное на обзорное изучение характеристик творческих профессий, связанных с выразительным рисованием. Сравнительный анализ профессий, выявление общих качеств и различий.
10.	Сторителлинг	Изучение понятия «сторителлинг», структуры истории и основных приёмов создания выразительного рассказа. Выяснение связи между выразительным рассказом и выразительным рисунком. Выполнение упражнения, нацеленного на получение навыков сочинения собственной истории, и применения её в создании творческого проекта.
11.	Модульная шкала	Возвращение к понятию «модуль», изучение понятия «шкала», «тон», «фактура», «орнамент». Создание собственной тональной шкалы, путём использования различных графических образов внутри модулей, выстроенных в ряд. Изучение работы с тоном, фактурой, орнаментом, и модулем. Применение навыков «свободного рисования» через видоизменение модулей. Создание ряда, отображающего не только понятие изменения тона, но и применение художественной выразительности при работе с формой модулей внутри шкалы.
12.	Комикс! каким он может быть?	Изучение понятия и жанра «комикс» и его структурообразующих элементов. Просмотр и анализ работ художников-комиксистов. Обсуждения жанра и поджанров. Краткое изучение истории комикса и его состояния в настоящее время. Выполнение упражнения, нацеленного на развитие навыка сочинения истории и свободного рисования. Создание собственного комикса, состоящего из нескольких модулей (фреймов).
13.	Связь раскадровки и анимации	Изучение понятия «раскадровка». Выявление связи между раскадровкой, комиксом и анимацией. Просмотр анимационных роликов и анализ сторителлингов (раскадровок) для этих произведений.
14.	Как возникает образ? правильное не значит выразительное	Возвращение к понятию «графический образ». Просмотр различных художественных работ и их анализ, нацеленный на выявление выразительных свойств изображения, а также их отсутствия. Обсуждение истории понятия «академический рисунок» и его интерпретации в современном мире. Обсуждение связи академического рисунка и наивного, «кривого» рисования. Выполнение серии быстрых упражнений, нацеленных на создание и нахождение образов, а также развивающих креативное мышление.
15.	Где «живет» рисунок?	Обсуждение возможностей реализации собственных художественных работ в современном мире. Просмотр примеров нестандартных коммерческих работ художников, иллюстраторов и дизайнеров. Краткое изучение процессов печати изображений, а также разговор об художественной этике в социальных сетях.

2.4. Формы аттестации

Итоговая аттестация по завершении программы проводится в форме зачета.

На зачете слушатель должен продемонстрировать понимание особенностей создания анимационных материалов и использования данных технологий в проектной деятельности, практические навыки в этой сфере.

Зачет проводится в форме защиты творческой работы

Шкала оценивания творческой работы обучающихся:

Таблица 6

№п/п	Критерии оценивания	Баллы
1	Понимание особенностей создания анимационных материалов и использования данных технологий в проектной	35

	деятельности	
2	Практические навыки сфере. Анимация дом, персонаж	65

Критерии оценивания творческой работы обучающихся:

Таблица 7

<i>Оценка</i>	<i>Критерии оценки</i>
«Зачтено» (40-100 баллов)	Обучающийся демонстрирует умения реализовывать свои замыслы; творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой; создавать работу в соответствии с выбранной тематикой; привлекать внимание «зрителя» новизной решения, цветовым колоритом, грамотными тоновыми отношениями, точной передачей пропорций и перспективных отношений, соблюдением законов композиции (закон целостности, закон контрастов, закон новизны, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу). Обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами либо самостоятельно, либо может прибегать к помощи преподавателя. В работе могут допускаться незначительные ошибки.
«Не зачтено» (менее 40 баллов)	В представленной работе, присутствуют грубые ошибки, обучающийся демонстрирует не умение создавать работу в соответствии с выбранной тематикой; не знание и не соблюдение законов композиции (закон целостности, закон контрастов, закон новизны, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу).

3. Организационно-педагогические условия

3.1. Квалификация научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса

Таблица 7

Ф.И.О. преподавателя	Наименование ВУЗа (который окончил) специальности и квалификации по диплому	Основное/дополнительное* место работы, должность, ученая степень, ученое (почетное) звание, дополнительная квалификация	Стаж работы в области профессиональной деятельности	Стаж научно-педагогической работы		Наименование читаемой дисциплины
				Всего	В том числе по читаемой дисциплине	
Соркин Михаил Михайлович	Ташкентский театрально-художественный институт им. А.Н.Островского Квалификация «художник-график» по специальности графика	Доцент кафедры Дизайна РАНХиГС, штатный, член Московского союза художников	25	21	16	Иллюстрация и комикс

3.2 Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы

Аудитории с ровным дневным светом со столами по количеству обучающихся в

группе (горизонтальная поверхность), оборудованные компьютером, экраном и проектором. Программное обеспечение Microsoft Word 2007 (право пользования которого обусловлено наличием соответствующей лицензии).

3.3. Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. Бадян, В.Е. Основы композиции: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс]/ В.Е.Бадян, В.И.Денисенко. — М.: Академический Проект, Трикста, 2017. — 225 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60032.html>.
2. Глазова, М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс]/ М.В. Глазова, В.С. Денисов. — М.: Когито-Центр, 2016. — 220 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15255.html>.
3. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель: учебное пособие [Электронный ресурс]/ М.Г.Шиков, Л.Ю.Дубовская. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 168 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35538.html>.

Дополнительная литература

1. Лепская, Н.А. Художник и компьютер: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Н.А.Лепская. — М.: Когито-Центр, 2013. — 172 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15315.html>.
2. Плешивцев, А.А. Технический рисунок и основы композиции: учебное пособие для студентов 1-го курса заочного отделения бакалавриата [Электронный ресурс]/ А.А.Плешивцев. — М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 162 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30789.html>.
3. Трофимов, В.А. Основы композиции: учебное пособие [Электронный ресурс]/ В.А.Трофимов, Л.П.Шарок— СПб.: Университет ИТМО, 2009. — 41 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67478.html>.
4. Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. 2-изд, М.: АСТ: Астрель, 2006;
5. Федоровский Л.Н. Основы графической композиции: Учебное пособие. М: Издательство В. Шевчук, 2015;
6. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 255 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33666.html>. — ЭБС «IPRbooks».

Электронные ресурсы

1. Информационный портал Артинфо <http://www.artinfo.com>
2. Сайт о творчестве AdMe <http://www.adme.ru/>
3. Сайт по искусству и гуманитарным наукам Colossal <http://www.thisiscolossal.com/>
4. Российский общеобразовательный портал. Коллекция: мировая художественная культура <http://artclassic.edu.ru>