

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Юров Сергей Серафимович Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: ректор

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

Дата подписания: 27.05.2026 13:46:51

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ

Уникальный программный ключ:

3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9bf44b8f14

УТВЕРЖДАЮ

Ректор _____ С.С. Юров

от «16» апреля 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03 «ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ИЗДАНИЯ»

Специальность:

54.05.03 Графика

Специализация:

Художник-график (оформление печатной продукции)

Уровень высшего образования:

специалитет

Форма обучения:

очная

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Требования к освоению программы дисциплины
4. Объем дисциплины и распределение видов учебной работы по семестрам
5. Тематический план
6. Содержание дисциплины
7. Примерная тематика курсовых работ
8. Фонд оценочных средств по дисциплине
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Приложение 1.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов профессиональных компетенций в области создания иллюстративного ряда для печатной продукции, обеспечивающего художественную выразительность, смысловую целостность и композиционное единство издания с учетом его назначения, содержания, читательской аудитории и полиграфических особенностей.

Задачи:

- теоретическое освоение принципов и закономерностей книжной и журнальной графики, а также изучение исторического опыта и современных тенденций в области оформления печатной продукции.
- овладение методикой визуальной интерпретации текста, включающей глубокий смысловой анализ произведения для создания адекватного художественного образа.
- формирование навыков разработки концепции художественного оформления издания, обеспечивающей стилистическое единство всех элементов (иллюстраций, шрифта, декоративных компонентов и макета).
- совершенствование практических умений работы в различных графических техниках (традиционных и цифровых) при создании оригиналов иллюстраций.
- изучение архитектоники издания, включая специфику конструирования книги: работу с полосой набора, версткой, форматом, а также внешними элементами оформления (обложкой, суперобложкой, форзацем).
- освоение приемов композиционной организации иллюстративного материала в пространстве печатного листа и в структуре всего книжного блока.
- приобретение профессиональных компетенций по подготовке авторских графических работ к воспроизведению в печати с учетом современных полиграфических технологий и требований производства.
- развитие творческого мышления и индивидуального художественного почерка в контексте проектирования сложных многостраничных изданий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Место дисциплины в учебном плане:

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули).

Часть: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Осваивается: 7-10 семестры.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Профессиональные компетенции		
ПК-2 Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования	ПК-2.1. Осуществляет сбор, систематизацию и комплексный анализ информационных материалов, необходимых для разработки дизайн-проекта, включая исследование существующих аналогов, определение характеристик целевой аудитории и изучение визуального контекста.	Знания: Знает источники и методы сбора информации для дизайн-проекта печатной продукции (профессиональные порталы, типографические каталоги, музейные коллекции эстампов, библиотеки образцов упаковки и этикетки, базы полиграфических решений), критерии анализа аналогов, способы анализа целевой аудитории (возраст, статус, визуальные предпочтения, каналы восприятия) и понятие визуального контекста (стилистика эпохи, культурное окружение, полиграфические тенденции). Умения: Умеет собирать и систематизировать информацию по теме будущего дизайн-проекта печатной продукции, включая поиск и анализ аналогов (достоинства, недостатки, приёмы), анализ целевой аудитории (потребности, ожидания, особенности восприятия цвета, шрифтов и композиции) и анализ визуального контекста (среда бытования печатной продукции, конкурирующие решения, исторические и региональные особенности). Навыки: Владеет навыками составления аналитической таблицы аналогов с выводами, создания портрета целевой аудитории и карты визуального контекста, а также структурирования собранного материала в папку референсов и мудборд для последующей разработки дизайн-концепции печатной продукции.
	ПК-2.2. Формулирует функциональные, художественно-образные и композиционные требования к объекту проектирования на основе интерпретации данных, полученных в ходе предпроектного исследования.	Знания: Знает виды требований к дизайн-проекту печатной продукции (художественно-образные — тема, настроение, стилистика; функциональные — удобство чтения, навигация по каталогу, эргономика упаковки, читаемость этикетки; композиционные — модульная сетка, ритм, визуальная иерархия, баланс элементов, масштабируемость), а также методы их выявления на основе исходных данных (брифа) и результатов исследования (анализа аналогов и аудитории). Умения: Умеет выявлять и формулировать художественно-образные (например, «традиционность», «технологичность», «экологичность»), функциональные (формат издания, способы фальцовки, тип переплёта, размещение штрих-кодов) и композиционные (модульная сетка, расположение текстовых и графических блоков на развороте и на упаковке) требования к проекту печатной продукции на основе анализа брифа и собранных исследовательских данных. Навыки: Владеет навыками составления сводного списка требований к печатному изделию, приоритизации требований по степени важности (обязательные / желательные), а также трансформации выявленных требований в конкретные параметры макета (размер, количество полос, цветовая модель, расположение элементов, тип шрифта и кегли).

	ПК-2.3. Обеспечивает аргументированное обоснование авторской концепции графического решения и выбор художественно-выразительных средств, опираясь на результаты проведенного аналитического этапа.	Знания: Знает структуру предпроектного исследования (анализ аналогов, целевой аудитории, визуального контекста, функциональных требований), а также способы обоснования дизайн-концепции и выбора выразительных средств (цвет, шрифт, композиция, материал печати, послепечатная обработка) на основе полученных данных. Умения: Умеет использовать результаты предпроектного исследования (выводы по аналогам, портрет аудитории, технологические ограничения, выявленные требования) для аргументированного обоснования выбранной концепции графического решения печатной продукции и осознанного подбора выразительных средств. Навыки: Владеет навыками презентации дизайн-концепции с привязкой каждого решения к конкретному результату предпроектного исследования («цвет выбран на основе анализа предпочтений аудитории», «композиция обусловлена функциональными требованиями каталога», «формат и тип бумаги продиктованы аналогами и бюджетом»), а также навыком защиты выбора выразительных средств перед заказчиком или комиссией.
ПК-5 Способен к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области иллюстрирования печатной продукции	ИПК-5.1. Разрабатывает оригинальную художественную концепцию иллюстрирования печатного издания, обеспечивая единство стилистического решения и содержательную интерпретацию текста.	Знания: Знает принципы разработки художественной концепции иллюстрирования печатного издания (виды иллюстраций: фронтиспис, заставки, концовки, полосные, разворотные, на полях; техники исполнения: рисунок, гравюра, коллаж, цифровая графика; стилистические направления: реалистичное, стилизованное, декоративное, гротесковое, абстрактное), а также методы обеспечения единства стилистического решения и содержательной интерпретации литературного текста. Умения: Умеет разрабатывать оригинальную художественную концепцию иллюстрирования печатного издания (книги, альбома, поэтического сборника, детской книги), обеспечивая единство стилистического решения на всех иллюстрациях, а также создавая визуальную интерпретацию текста, раскрывающую сюжет, характеры, атмосферу и идею произведения. Навыки: Владеет навыками создания развёрнутой художественной концепции иллюстрирования с презентацией в виде серии эскизов (черно-белых или цветных) и пояснительной записки с обоснованием выбора техники, стилистики, цветовой палитры и композиционных принципов для каждого типа иллюстраций, а также навыком обеспечения визуального единства издания от обложки до вклеек.
	ИПК-5.2. Владеет различными техниками графического искусства (традиционными и цифровыми) и применяет их для создания высокохудожественных иллюстраций,	Знания: Знает различные техники графического искусства — традиционные (рисунок карандашом, углём, сангиной, тушью пером и кистью, акварель, гуашь, пастель; печатные техники: ксилография, линогравюра, офорт, сухая игла, литография, монотипия) и цифровые (растровая живопись в Adobe Photoshop, векторная графика в Adobe Illustrator и Procreate, цифровая имитация

	соответствующих технологическим требованиям полиграфического производства.	традиционных техник), а также технологические требования полиграфического производства к иллюстрациям (разрешение не менее 300 dpi, цветовая модель CMYK или Grayscale, требования к растрованию, минимальные элементы, вылеты под обрез). Умения: Умеет применять различные традиционные и цифровые техники графического искусства для создания высокохудожественных иллюстраций к печатным изданиям (книги, журналы, альбомы), выбирая технику, наиболее соответствующую характеру текста, стилистике издания и технологическим возможностям полиграфии. Навыки: Владеет навыками создания иллюстраций в выбранной технике (от подготовительных рисунков до чистового исполнения) с учётом последующего полиграфического воспроизведения: подготовка сканов традиционных иллюстраций (цветокоррекция, ретушь, удаление фона), работа в цифровых программах с разделением каналов, проверка на пригодность к печати (отсутствие слишком тонких линий для офсета, корректный треппинг), а также экспорт в форматах, требуемых типографией (TIFF, EPS, PDF/X).
	ИПК-5.3. Выстраивает целостную визуально-композиционную структуру печатного продукта, гармонично сочетая элементы иллюстрации, шрифтового оформления и полосного набора.	Знания: Знает принципы построения целостной визуально-композиционной структуры печатного продукта (книги, каталога, альбома, журнала), включая законы композиции (ритм, пропорции, масштаб, контраст, нюанс, визуальную иерархию), правила вёрстки полосы набора (поля, колонцифры, колонтитулы, спусковые и концевые полосы), основы типографики (гарнитуры, кегли, интерлиньяж, трекинг, кернинг, длина строки) и принципы гармоничного сочетания иллюстративного материала с текстом и шрифтовым оформлением. Умения: Умеет выстраивать целостную визуально-композиционную структуру печатного продукта, обеспечивая гармоничное сочетание всех элементов: иллюстраций (размещение на полосе, масштабирование, обтекание текстом, цветовые акценты), шрифтового оформления (заголовки, подзаголовки, выносы, буквицы, подписи к иллюстрациям) и полосного набора (основной текст, колонцифры, колонтитулы, примечания). Навыки: Владеет навыками макетирования многостраничных печатных изданий в программах вёрстки (Adobe InDesign, QuarkXPress), создания модульных сеток, согласования визуального ритма разворотов, обеспечения единства стиля всех элементов, а также навыком проверки готового макета на типографическую корректность (висячие строки, разрывы абзацев, правильность обрезки иллюстраций, соответствие спусковых полос).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ

Общая трудоемкость дисциплины «Иллюстрирование издания» для студентов очной формы обучения, реализуемой в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.05.03 Графика, составляет: 16 з.е. / 576 час.

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц (по формам обучения)
	Очная
Аудиторные занятия	324
<i>в том числе:</i>	
Лекции	-
Практические занятия	324
Лабораторные работы	-
Самостоятельная работа	126
<i>в том числе:</i>	
часы на выполнение КР / КП	-
Промежуточная аттестация:	
Вид	Экзамен
Трудоемкость (час.)	126
Общая трудоемкость з.е. /	16 з.е. / 576 час.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Темы дисциплины		Количество часов (по формам обучения)			
№	Наименование тем	Очная			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
1	Иллюстрированная книга к произведениям русской классической литературы 18-20 в.	-	72	-	36
	Итого за 7 семестр			-	
	Форма контроля	Экзамен/ 36 час.			
	Всего часов за 7 семестр	144/ 4 з.е.			
2	Архитектоника внешнего и внутреннего оформления издания: от переплета до авторского зина	-	90	-	27
	Итого за 8 семестр			-	
	Форма контроля	Экзамен/27 час.			
	Всего часов за 8 семестр	144/ 4 з.е.			
3	Выбор темы и поиск образов персонажей.	-	72	-	36
	Итого за 9 семестр			-	
	Форма контроля	Экзамен/36 час.			
	Всего часов за 9 семестр	144/ 4 з.е.			
4	Проработка образов персонажей.	-	90	-	27
	Итого за 10 семестр			-	
	Форма контроля	Экзамен/27 час.			
	Всего часов за 10 семестр	144/ 4 з.е.			
	Всего по дисциплине:	16 з.е. / 576 час.			

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Иллюстрированная книга к произведениям русской классической литературы 18-20 в. Специфика художественного прочтения классики: Проблема интерпретации литературного наследия. Соотношение авторского замысла и видения художника. Историческая дистанция и современное восприятие текста.

Стилистический анализ эпохи: Изучение быта, костюма, архитектуры и эстетических идеалов конкретного периода (XVIII в. — классицизм, XIX в. — романтизм, реализм, начало XX в. — модерн, авангард). Традиции русской книжной графики: Обзор знаковых работ выдающихся иллюстраторов (А. Агин, П. Боклевский, М. Врубель, художники «Мира искусства», В. Фаворский и др.). Эволюция книжной формы от строгой классики до графического эксперимента.

Архитектоника классического издания: Особенности макета для классического текста. Роль фронтисписа, заставок, концовок и буквиц в создании атмосферы произведения. Литературно-графический анализ: Выбор произведения или фрагмента из русской классики (например, Н. Гоголя, А. Пушкина, Ф. Достоевского или И. Бунина).

Составление «визуального паспорта» произведения: подбор референсов по материальной культуре эпохи и создание серии поисковых зарисовок персонажей. Разработка концепции оформления:

Создание эскиза макета издания, определение ритмического строя (распределение иллюстраций в книжном блоке). Выбор техники исполнения (офорт, линогравюра, тушь/перо, мягкие материалы или цифровое имитирование традиционных техник).

Создание серии иллюстраций: Выполнение цикла графических работ, включающего:

Обложку или переплет;

Титульный лист и фронтиспис;

Полосную иллюстрацию (сюжетно-композиционный центр);

Микрографику (заставки, концовки, буквицы), поддерживающую общую стилистику.

Работа над образом героя: Создание психологического портрета персонажа в контексте драматического действия. Передача эмоционального состояния через композицию, освещение и пластику линии.

Финальная сборка макета: Подготовка макета разворота, демонстрирующего взаимодействие иллюстрации с выбранным шрифтовым решением и наборной полосой.

Тема 2. Архитектоника внешнего и внутреннего оформления издания: от переплета до авторского зина.

Данный раздел дисциплины посвящен комплексному изучению «входа в книгу» как системы визуальных доминант, формирующих первое композиционно-смысловое впечатление и обеспечивающих погружение читателя в художественное пространство издания. В рамках теоретического блока рассматриваются функциональные и эстетические особенности переплета и обложки, специфика проектирования титульных элементов (фронтисписа, титульного листа, шмуцтитулов), а также феноменология авторского зина как формы свободного самовыражения художника-графика, объединяющей приемы уникальной графики, типографики и макетирования.

Практическая составляющая включает в себя все этапы проектного цикла: от выбора темы, глубокого анализа литературного первоисточника и разработки системы персонажей до подготовки и корректировки раскадровки и создания эскизов текстовых страниц. Особое внимание уделяется процессу отрисовки чистовых графических оригиналов, работе над ритмической структурой макета, поиску гармоничного синтеза изображения и шрифта, а также последующей доработке авторского проекта с учетом технологических особенностей полиграфического воплощения и архитектоники малых печатных форм.

Тема 3. Выбор темы и поиск образов персонажей.

Данный раздел дисциплины направлен на формирование у студентов навыков аналитического и образно-ассоциативного подхода к созданию иллюстративного ряда издания. В рамках темы рассматриваются принципы выбора литературного или сюжетного материала, соответствующего художественной задаче, формату издания и выразительным возможностям автора. Особое внимание уделяется выявлению смыслового ядра произведения, определению ключевых эпизодов, характеров и эмоциональных состояний, подлежащих визуализации. Практическая работа включает анализ текста, отбор наиболее значимых фрагментов, сбор визуальных и литературных референсов, разработку образной системы персонажей, создание поисковых набросков, а также формирование первоначальной концепции их пластического, психологического и стилистического решения в контексте будущего издания.

Тема 4. Проработка образов персонажей.

Данный раздел посвящен углубленному психологическому и пластическому воплощению действующих лиц издания, трансформирующему первичные наброски в целостные художественные образы. В процессе освоения темы студенты изучают методы

визуализации индивидуальных черт персонажей, их социального статуса, эмоционального диапазона и динамики развития характера в контексте литературного сюжета. Особое внимание уделяется поиску характерного силуэта, детализации мимики и жестикуляции, а также разработке костюма и предметного окружения, соответствующих исторической и художественной логике произведения.

Практическая составляющая включает в себя создание серии детальных этюдов и графических листов, фиксирующих ракурсы, пропорции и пластическую выразительность героев, что обеспечивает их узнаваемость и композиционную убедительность на протяжении всего иллюстративного цикла.

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа не предусмотрена

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповой и индивидуальной работы, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оборудование учебной аудитории:

Основное оборудование: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.

Технические средства обучения: персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран), наглядные пособия в цифровом виде, слайд-презентации, видеофильмы, макеты и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся оснащен оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и выходом в локальную сеть с доступом в «Личный кабинет» обучающегося.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иллюстрация детской книги : учебное пособие : [12+] / авт.-сост. И. Г. Фоменко, И. Ф. Заманова ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2019. – 64 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615789> (дата обращения: 04.05.2026). – Библиогр.: с. 49-50. – Текст : электронный.
2. Казарина, Т. Ю. Композиция : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн : [16+] / Т. Ю. Казарина ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2019. – 42 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696613> (дата обращения: 12.05.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0496-0. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Графика : учебное пособие : [16+] / Т. И. Бербаш, Н. Е. Колганова, М. Ю. Сивожелезова [и др.] ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2023. – 106 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=707999> (дата обращения: 12.05.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907655-67-6. – Текст : электронный.
2. Мирхасанов, Р. Ф. Коммуникативный дизайн (ручной графический дизайн + цифровая графика + макет) : учебное пособие : [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва : Директ-Медиа, 2026. – 276 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720224> (дата обращения: 12.05.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-5246-2. – DOI 10.23681/720224. – Текст : электронный.

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Современные профессиональные базы данных:

1. Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>
2. Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru/>.

Информационные справочные системы:

Министерство просвещения Российской Федерации. Банк документов. – URL:
<https://docs.edu.gov.ru/#activity=106>.

<https://slovaronline.com> - справочная поисковая система по всем доступным словарям, энциклопедиям и переводчикам в режиме Онлайн.

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

<http://biblioclub.ru> - электронно-библиотечная система.

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:

Операционная система Microsoft Windows 10;

Пакет программ Microsoft Office Professional Plus;

7-zip - архиватор;

Inkscape – векторный графический редактор <https://inkscape.org/ru/oprogramye/>;

Интернет-браузер Google Chrome (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно).

Антивирусная программа Dr.Web.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ

Кафедра дизайна

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Б1.В.03 «ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ИЗДАНИЯ»

Специальность:
54.05.03 Графика

Специализация:
Художник-график (оформление печатной продукции)

Уровень высшего образования:
специалитет

Форма обучения:
очная

Москва 2026

Оценочные материалы для текущего контроля

Примерные вопросы для проведения устного опроса (7 семестр):

1. Назовите 2–3 ключевых отличия в оформлении книги 18 века от книги 20 века.
2. Почему художнику важно изучать быт, костюмы и архитектуру эпохи, в которую было написано произведение?
3. Каким образом стиль иллюстраций может подчеркнуть жанр классического произведения (например, драмы или сатиры)?
4. Как иллюстрации помогают современному читателю лучше понять классический текст?
5. Назовите основные задачи художника при работе с текстом большой классической формы.

Примерные вопросы для проведения устного опроса (8 семестр):

1. В чем главное различие между переплетом и обложкой?
2. Какие элементы входят в понятие «вход в книгу» (что мы видим до основного текста)?
3. Зачем книге нужен титульный лист и какую информацию он несет?
4. Что такое «авторский зин» и чем он отличается от массового книжного издания?
5. Как выбор материала (бумаги, способа скрепления) влияет на восприятие книги читателем?

Примерные вопросы для проведения устного опроса (9 семестр):

1. С чего начинается работа художника над образами после прочтения текста?
2. Что такое «референсы» и как они помогают в поиске облика персонажа?
3. По каким визуальным признакам читатель должен сразу узнавать героя книги?
4. Как тема произведения диктует выбор цветовой гаммы или графической техники?
5. Почему художнику важно выбрать для иллюстрирования именно те эпизоды, где проявляется характер персонажа?

Примерные вопросы для проведения устного опроса (10 семестр):

1. Как с помощью позы или жеста передать настроение и характер героя?
2. Какую роль играют детали одежды и бытовые предметы в раскрытии образа?
3. Важно ли сохранять пропорции и стилистику персонажа на всех иллюстрациях внутри одной книги? Почему?
4. Как окружение (фон), в котором находится герой, дополняет его характеристику?
5. Чем отличается эскиз-идея от чистового графического воплощения персонажа?

Примерные практические задания (7 семестр):

1. Тема: Иллюстрированная книга к произведениям русской классической литературы XVIII–XX вв.

Задание: Разработать серию из 3–5 полосных (полностраничных) иллюстраций к ключевым сценам выбранного произведения.

Требования к объему: Минимум 3 законченных графических листа формата А4 или А3 (в зависимости от концепции).

Инструменты: По выбору студента — мягкие материалы (уголь, соус, пастель), тушь (перо, кисть), линеры или цифровая графика (планшет) с имитацией традиционных техник. Обязательна предварительная подача форэскизов (раскадровки) на одном листе.

Примерные практические задания (8 семестр):

2. Тема: Архитектоника внешнего и внутреннего оформления: от переплета до авторского зина

Задание: Создать макет авторского зина или проект комплексного оформления книги (обложка + титул + разворот).

Требования к объему: Для зина — не менее 8 полос (страниц), включая обложку, собранных в готовое изделие. Для оформления книги — развертка обложки (лицо, корешок, оборот), титульный лист и 1 сюжетный разворот.

Инструменты: Бумага различной плотности и фактуры, клей, резак (для макетирования), компьютерная верстка (Adobe InDesign/Illustrator/Photoshop) или ручная подача (коллаж, трафарет, линогравюра).

Примерные практические задания (9 семестр):

3. Тема: Выбор темы и поиск образов персонажей

Задание: Подготовить визуальное исследование (концепт-борд) по выбранной теме и серию поисковых набросков героев.

Требования к объему: 1 планшет или лист формата А2, на котором скомпонованы: ассоциативный ряд (референсы), цветовая палитра и не менее 10–12 быстрых поисковых эскизов персонажей в разных ракурсах.

Инструменты: Карандаш, сангина, сепия или быстрые цифровые наброски. Допускается использование смешанной техники (коллаж из распечаток + ручная дорисовка).

Примерные практические задания (10 семестр):

4. Тема: Проработка образов персонажей

Задание: Создать итоговые «паспорта» (модельные листы) главных героев произведения.

Требования к объему: 2 полосы формата А3. На первой — главный герой в полный рост с детализацией костюма и в характерной позе. На второй — эмоциональная карта (мимика, жесты) и ключевые предметы-атрибуты персонажа.

Инструменты: Основной графический материал, выбранный для всей серии книг (например, акварель с проработкой пером, гуашь или векторная графика), обеспечивающий чистовое исполнение и тиражную четкость.

Критерии оценки при проведении текущего контроля

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устный опрос	Практическое задание
Зачтено	Материал раскрыт полностью и без фактических ошибок. Показано понимание изучаемого материала, а не простое запоминание. Ответ изложен последовательно, с четкой структурой. Речь грамотная, без существенных речевых и терминологических ошибок. Ответ дан самостоятельно, без наводящих вопросов.	Тема задания раскрыта полностью, основная идея понятна и реализована в проекте. Работа выполнена аккуратно, с соблюдением технологических норм и стандартов дизайна (композиция, цветовая палитра, типографика). Работа полностью соответствует техническому заданию, всем требованиям и условиям (размер, формат, целевая аудитория). В работе присутствуют все необходимые элементы, предусмотренные техническим заданием.
Не зачтено	Незнание существенной части программного материала, наличие существенных ошибок в ответе, невозможность раскрыть тему полностью или самостоятельно, несвязное и непоследовательное изложение ответа на вопрос, невозможность применить знания на практике или привести примеры.	Тема задания раскрыта поверхностно, идея нечеткая или не реализована. Работа выполнена небрежно, имеет низкое качество исполнения, много технических ошибок. Проект не соответствует одному или нескольким требованиям задания. Отсутствуют ключевые элементы работы.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Примерные теоретические вопросы и практические задания для проведения экзамена:

7 семестр

1. Особенности передачи исторического контекста (быт, костюм, архитектура) в иллюстрациях к русской литературе XIX века.
2. Как психологизм литературного текста трансформируется в визуальный образ персонажа? Примеры из истории книжной графики.
3. Практическое задание: выполнить композиционный эскиз (форэскиз) полосной иллюстрации к любому выбранному эпизоду классического произведения. *Требования:* Формат А5-А4, графитный карандаш или линер.

8 семестр

1. Структура внешнего оформления книги: основные функции переплета, суперобложки и корешка.
2. Понятие «авторского зина» (Zine). В чем заключается свобода художника при выборе конструкции и материалов для малого самоиздательского формата?
3. Практическое задание: разработать эскиз-макет развертки обложки (лицо + корешок + оборот) для издания малого формата, включая шрифтовую композицию названия. *Требования:* Бумага, карандаш, маркеры. Фокус на композиционном равновесии элементов.

9 семестр

1. Этапы аналитической работы художника с текстом при выборе тем для иллюстрирования.
2. Роль референсов и визуальных архивов в поиске характерности персонажа. Как избежать прямого копирования?
3. Практическое задание: выполнить серию из 3-5 быстрых набросков одного персонажа в разных эмоциональных состояниях (гнев, радость, задумчивость), исходя из его литературного типажа. *Требования:* Лист А4, мягкий материал (мягкий карандаш, тушь или соус).

10 семестр

1. Средства художественной выразительности в создании образа: силуэт, линия, пятно как инструмент выражения характера.
2. Проблема стилистического единства: как выдержать общую графическую манеру в серии иллюстраций и оформлении переплета?
3. Практическое задание: Создать чистовой эскиз персонажа («модельный лист») в характерном костюме с проработкой 2-3 значимых деталей-атрибутов. Требования: Формат А4, выполнение в технике, близкой к итоговому проекту (линер, акварель или тушь).

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Теоретический вопрос	Практическое задание
5 (отлично)	Материал раскрыт полностью и без фактических ошибок. Показано понимание изучаемого материала, а не простое запоминание. Ответ изложен последовательно, с четкой структурой. Речь грамотная, без существенных речевых и терминологических ошибок. Ответ дан самостоятельно, без наводящих вопросов.	Творческая работа: качество исполнения всех элементов композиционного построения, свидетельствующее о самостоятельности и правильной работе с материалами, инструментами и источниками. Содержание и качество исполнения полностью отвечает заданию. Работа представлена в установленные сроки.
4 (хорошо)	Ответ полный и правильный, основанный на проработке обязательных источников. В приведенных аргументах допущены несущественные ошибки.	Творческая работа: выполнена в необходимом объеме при отсутствии значительных ошибок. Подход к анализу обязательных элементов и материалов стандартный.
3 (удовлетворительно)	Ответ неполный, присутствуют пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, устранение которых требует наводящих вопросов.	Творческая работа: задание выполнено полностью, но без проявления креативности мышления и с техническими ошибками.
2 (неудовлетворительно)	Требуется помощь экзаменатора при ответе на вопрос. Незнание значительной части материала и многочисленные существенные ошибки.	Творческая работа: отсутствие собственного решения в исполнении. Ряд существенных ошибок в работе, указывающих на не владение учебным материалом.

Разработчик (и): Кортювич Андрей Владимирович, доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», доцент, член Союза дизайнеров РФ.

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры дизайна (Протокол заседания кафедры №04-26 от «09» апреля 2026 г.).