

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Юров Сергей Серафимович

Должность: ректор

Дата подписания: 27.05.2026 13:46:51

Уникальный программный ключ:

3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9bf44b8f14

Автономная некоммерческая организация высшего образования

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ

УТВЕРЖДАЮ

Ректор _____ **С.С. Юров**

от «16» апреля 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04 «СОЗДАНИЕ АВТОРСКОЙ КНИЖКИ-КАРТИНКИ»

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 целостного представления о книге как об авторском художественном объекте, а также развитие навыков проектирования и реализации уникального книжного издания, в котором визуальное повествование доминирует над текстом или полностью заменяет его.

Задачи:

1. изучение специфики книжки-картинки (picture book) как особого жанра визуального искусства, где изображение является основным носителем смыслов.
2. освоение методов разработки авторской концепции, драматургии и сценария визуального повествования без опоры на объемный текст.
3. развитие навыков создания целостного художественного образа издания через поиск индивидуального графического стиля и персонажей.
4. проектирование макета книги, включая работу с композицией разворотов, ритмом визуального ряда и акцентами.
5. изучение конструктивных особенностей книги: выбор формата, типа переплета, сортов бумаги и способов фальцовки как средств художественной выразительности.
6. применение различных графических техник (традиционных или цифровых) для создания финальных иллюстраций проекта.
7. овладение основами допечатной подготовки и проектирования оригинал-макета для различных способов тиражирования или создания уникального экземпляра (artist's book).
8. формирование умения синтезировать навыки художника, дизайнера и конструктора в рамках единого творческого процесса.

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: 9 семестр.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Профессиональные компетенции		
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, соответствующих технологическим требованиям полиграфического производства.	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 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 «Создание авторской книжки-картинки» для студентов очной формы обучения, реализуемой в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.05.03 Графика, составляет: 2 з.е. / 72 час.

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц (по формам обучения)
	Очная
Аудиторные занятия	36
<i>в том числе:</i>	
Лекции	18
Практические занятия	18
Лабораторные работы	-
Самостоятельная работа	36
<i>в том числе:</i>	
часы на выполнение КР / КП	-
Промежуточная аттестация:	
Вид	Зачет с оценкой
Трудоемкость (час.)	
Общая трудоемкость з.е. /	2з.е. / 72 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 / КИ)
1	Создание авторской книжки-картинки на основе литературной сказки или небольшого оригинального сюжета.	6	6	-	12
2	Создание авторской книжки-картинки о мире детства, семье или повседневной жизни в образной графической форме	6	6	-	12
3	Создание авторской книжки-картинки по мотивам наблюдений за природой, животными или городским пространством	6	6	-	12
Итого за 9 семестр		18	18	-	36
Форма контроля		Зачет соценкой			
Всего часов за 9 семестр		72 / 2 з.е.			
Всего по дисциплине:		72/ 2 з.е.			

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Создание авторской книжки-картинки на основе литературной сказки или небольшого оригинального сюжета. Краткое содержание темы: изучение специфики авторской книжки-картинки как целостного художественного произведения, основанного на взаимодействии текста и изображения; освоение принципов построения визуального повествования, композиционной организации книги, разработки образной системы и последовательности раскрытия сюжета.

Практическая составляющая: анализ литературного материала или разработка авторского сюжета; создание концепции издания; выполнение сценарного плана, эскизов персонажей и среды; разработка композиции разворотов; выполнение серии иллюстраций; подготовка оригинал-макета авторской книжки-картинки.

Тема 2. Создание авторской книжки-картинки о мире детства, семье или повседневной жизни в образной графической форме. Краткое содержание темы: освоение методов художественного осмысления повседневной тематики средствами графики; изучение способов передачи эмоционального состояния, характера персонажей и особенностей бытовой

среды в формате авторской книжки-картинки; формирование навыков создания визуально выразительного повествования на основе жизненных наблюдений. Практическая составляющая: сбор и анализ визуального материала по выбранной теме; разработка авторской идеи; выполнение серии подготовительных эскизов; поиск композиционного решения разворотов; создание иллюстративного ряда; оформление оригинал-макета авторской книжки-картинки.

Тема 3. Создание авторской книжки-картинки по мотивам наблюдений за природой, животными или городским пространством. Краткое содержание темы: изучение возможностей построения графического повествования на основе натуральных наблюдений; освоение приемов стилизации, художественного отбора и композиционной организации визуального материала; развитие навыков преобразования наблюдаемой среды в последовательный художественный образ. Практическая составляющая: выполнение натуральных зарисовок и сбор визуального материала; выбор сюжета и разработка концепции; создание композиционных поисков и эскизов; выполнение серии иллюстраций; подготовка и оформление оригинал-макета авторской книжки-картинки.

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.

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.04 «СОЗДАНИЕ АВТОРСКОЙ КНИЖКИ-КАРТИНКИ»

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:

1. Что такое авторская книжка-картинка и в чем заключается ее специфика как художественного произведения?
2. Какие особенности взаимодействия текста и изображения необходимо учитывать при создании авторской книжки-картинки?
3. В чем заключается роль композиции разворота в организации визуального повествования?
4. Какие принципы используются при разработке сценарного плана авторской книжки-картинки?
5. Каковы основные этапы создания авторской книжки-картинки на основе литературной сказки?
6. Какие выразительные средства графики применяются для передачи образа детства, семьи или повседневной жизни?
7. Как натурные наблюдения могут быть использованы при создании книжки-картинки по мотивам природы, животных или городского пространства?
8. Что понимается под стилизацией в авторской книжке-картинке и как она влияет на художественный образ?
9. Какие требования предъявляются к оригинал-макету авторской книжки-картинки?
10. В чем заключается целостность авторской книжки-картинки и какие средства обеспечивают ее художественное единство?

Примерные практические задания:

1. Разработать концепцию авторской книжки-картинки по выбранной теме с кратким обоснованием замысла, целевой аудитории и художественного решения.
2. Выполнить сценарный план авторской книжки-картинки, включающий последовательность основных событий, образов и композиционных акцентов.
3. Создать серию эскизов персонажей, объектов и среды для авторской книжки-картинки с учетом выбранной темы и стилистики.
4. Разработать композиционные макеты нескольких разворотов авторской книжки-картинки, демонстрирующие связь текста и изображения, ритм повествования и визуальные акценты.
5. Выполнить фрагмент оригинал-макета авторской книжки-картинки с включением иллюстраций, текста и элементов оформления в единой композиционной системе.

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 зачета с оценкой.

Примерные практические задания:

Формулировка и содержание практического задания: Разработка и реализация авторского книжного проекта (книжка-картинка) на основе принципов режиссерско-постановочного анализа.

Цель задания: формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области разработки авторского книжного издания в формате книжки-картинки, развитие навыков режиссерско-композиционного и образно-драматургического построения визуального повествования, а также закрепление умений по созданию целостного художественно-графического решения печатного издания.

Требования к выполнению задания:

Режиссерская экспликация: текстовое обоснование замысла, описание конфликта, характеристика визуального языка и темпо-ритмического решения издания (0,5–1 стр. А4).

Режиссерский сценарий (раскадровка): схематичный покадровый план всех разворотов издания (storyboard), отражающий динамику событий, смену планов и ракурсов.

Авторская книжка-картинка (макет): сброшюрованный макет или цифровая версия издания (не менее 12 полос), включающая обложку, титул и основной блок.

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устный опрос	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): Кортвич 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.).