

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

_____ Д.В. Галкин

« 09 » _____ 20 23 г.

Рабочая программа дисциплины

Комикс

по специальности

54.05.03 Графика

Специализация:

Художественная графика (оформление печатной продукции)

Форма обучения

Очная

Квалификация

Специалист

Год приема

2023

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.16.05

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

_____ Е.Д. Мельченко

Председатель УМК

_____ М.В. Давыдов

Томск – 2023

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – подготовка студентов к профессиональной деятельности через ознакомление с основными принципами последовательного искусства комикса (графического рассказа, рисованной истории). Отдельно стоит отметить необходимость ознакомления обучающихся с основами сторителлинга и сценарного мастерства.

В связи с вышеизложенным, целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции:

УК-2 — Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ОПК-1 — Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления

ОПК-2 — Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения

ОПК-3 — Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах

ОПК-7 — Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ПК-2 — Разработка систем визуальной информации идентификации и коммуникации

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИУК-2.1 — Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели работы, обеспечивающих ее достижение.

ИУК-2.2 — Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.

ИУК-2.3 — Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время

ИОПК-1.1 — Владеет изобразительными средствами в работе с натуры

ИОПК-1.2 — Применяет композиционные средства для реализации творческих задач

ИОПК-2.1 — Организует самостоятельный творческий процесс для решения определённых творческих задач

ИОПК-2.2 — Анализирует собственное художественное произведение

ИОПК-2.3 — Реализует и оценивает самостоятельную творческую деятельность

ИОПК-3.1 — Демонстрирует знания теоретических основ изготовления и использования художественных материалов, уникальной, печатной и цифровой графики.

ИОПК-3.2 — Применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств

ИОПК-7.1 — Ориентируется в поисковых системах и осуществляет отбор информационных ресурсов в профессиональной сфере с учетом требований информационной безопасности.

ИОПК-7.2 — Использует прикладные информационные технологии для решения научно-исследовательских и практических задач профессиональной деятельности.

ИОПК-7.3 — Выполняет отдельные виды исследовательских и проектных работ в сфере информационных технологий

ИПК-2.1 — Подготовка и согласование с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации

ИПК-2.2 — Художественно-техническая разработка дизайн-проектов, объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации

ИПК-2.3 — Способен осуществлять авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации

2. Задачи освоения дисциплины

- дать представление о комиксе как о последовательном искусстве, обозначить преимущества и актуальность комикса как формы повествования.
- предоставить необходимый инструментарий и методологию для освоения искусства сторителлинга и сценарного мастерства.
- изучить каноны визуального сторителлинга и основные приёмы режиссуры графического рассказа через раскадровку.
- закрепить полученные знания и навыки на практике путём создания короткого графического рассказа на заданную тему.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы и входит в модуль "Иллюстрация и графический дизайн".

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 9, экзамен

5. Пререквизиты и постреквизиты дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплин:

Рисунок (ИОПК-1.1, ИОПК-1.2, ИОПК-2.1, ИОПК-2.2, ИОПК-2.3)

Живопись (ИОПК-1.1, ИОПК-1.2, ИОПК-2.1, ИОПК-2.2, ИОПК-2.3)

Композиция (ИОПК-1.1, ИОПК-1.2, ИОПК-2.1, ИОПК-2.2, ИОПК-2.3, ИОПК-3.1, ИОПК-3.2)

Цветоведение (ИОПК-1.1, ИОПК-1.2, ИОПК-2.1, ИОПК-2.2, ИОПК-2.3)

Смешанные техники в современной иллюстрации (ИОПК-1.1, ИОПК-1.2, ИОПК-2.1, ИОПК-2.2, ИОПК-2.3, ИОПК-3.1, ИОПК-3.2)

Иллюстрация (ИУК-2.1, ИУК-2.2, ИУК-2.3, ИОПК-1.1, ИОПК-1.2, ИОПК-2.1, ИОПК-2.2, ИОПК-2.3, ИОПК-3.1, ИОПК-3.2, ИОПК-7.1, ИОПК-7.2, ИОПК-7.3, ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3)

Основы графического дизайна (ИУК-2.1, ИУК-2.2, ИУК-2.3, ИОПК-1.1, ИОПК-1.2, ИОПК-2.1, ИОПК-2.2, ИОПК-2.3, ИОПК-3.1, ИОПК-3.2, ИОПК-7.1, ИОПК-7.2, ИОПК-7.3, ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3)

Программное обеспечение для графического дизайна и иллюстрации (ИОПК-7.1, ИОПК-7.2, ИОПК-7.3)

Опыт, полученный в результате освоения практики, будет востребован:

В рамках дисциплин:

- Основы графического дизайна (ИУК-2.1, ИУК-2.2, ИУК-2.3, ИОПК-1.1, ИОПК-1.2, ИОПК-2.1, ИОПК-2.2, ИОПК-2.3, ИОПК-3.1, ИОПК-3.2, ИОПК-7.1, ИОПК-7.2, ИОПК-7.3, ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3)
- Художественно-проектная практика. Графический дизайн;

При подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена;

При подготовке и написании выпускной квалификационной работы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч, из которых:

- лекции: 4 ч.
- практические занятия: 60 ч.

в том числе практическая подготовка: 60 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

№	Тема дисциплины	Содержание раздела дисциплины
9 семестр		
1	Что такое комикс и каким он может быть?	Определение последовательного искусства, история комикса, виды комикса, особенности восприятия и актуальность направления.
2	Сторителлинг.	Ресурс внимания аудитории, нарративная структура. Из чего состоит история: сеттинг. персонажи, конфликты, тропы, архетипы, аллюзии.
3	Самостоятельная работа: синопсис	Создание синопсиса истории — короткого (1-3 предложения) описания основной идеи произведения, из которого становится ясен основной движущий конфликт.
4	Сценарное мастерство: основы.	Метод рейтинга: масштабирование, конструирование, ререйтинг. Что такое "хороший сценарий". Что такое "Новый" сценарий? Авторская концепция: градиентный анализ.
5	Сценарное мастерство: факультатив.	Как писать конфликт. Использование рассуждения/спора о природе вещей как базы для развития истории. Как управлять динамикой истории: всегда находиться в решающей точке сюжета и усложнять картину. Как писать диалоги.
6	Самостоятельная работа: сценарий.	Создание сценария для короткого комикса в виде свободного изложения.
7	Визуальный сторителлинг.	Раскадровка как режиссура комикса. Сопоставленная композиция. Решение страницы, разворота. Визуальный стиль комикса. Использование цвета.
8	Самостоятельная работа: раскадровка.	Создание раскадровки на основе ранее разработанного сценария или материала для адаптации.
9	Оформление комикса.	Комикс как продукт книжного дела. Каноны леттеринга. Написание аннотации.
10	Защита проекта.	Создание презентации проекта и макета для экранного чтения.

9. Форма проведения текущего контроля по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, контроля выполнения домашней работы, контроля выполнения практических заданий, контроля отражения теоретических знаний в практической деятельности, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Форма проведения промежуточной аттестации

Экзамен в девятом семестре проводится путём организации творческого просмотра, который является обязательной формой промежуточной аттестации для всех творческо-практических дисциплин ОПОП. На просмотр предоставляются результаты всех практических заданий, в ходе работы над которыми происходит формирование компетенций.

11. Учебно-методическое обеспечение

1. перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых участвует дисциплина, и их карты (см. ФОС к дисциплине);
2. методические указания по организации самостоятельной работы студентов (см. ФОС к дисциплине);
3. оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (см. ФОС к дисциплине);
4. методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов обучения (см. ФОС к дисциплине);
5. регламент проведения кафедрального комплексного просмотра творческих работ;
6. методические рекомендации

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

- Русский комикс : сборник статей / [идея Ю. Александрова ; сост.: Ю. Александров, А. Барзах ; ред. А. Ромахин]. - Москва : Новое литературное обозрение, 2010. - 351 с.: ил.. URL: <https://www.lib.tsu.ru/limit/2022/000402773/000402773.pdf>
- Макки Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только : Практическое пособие. - 4. - Москва : ООО "Альпина нон-фикшн", 2016. - 456 с.. URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=104679> URL: <https://znanium.com/cover/0913/913183.jpg>
- Ширяев В. Сценарное мастерство : Научно-популярная литература. - Москва : ООО "Альпина Паблишер", 2020. - 256 с.. URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=368877> URL: <https://znanium.com/cover/1222/1222468.jpg>
- Симмонс А. Сторителлинг. Как использовать силу историй / Аннет Симмонс. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 1 онлайн-ресурс (171 с.). URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000554409/000554409.pdf>
- Риз Д. Профессия: художник-иллюстратор / Даррэлл Риз ; [пер. с англ. И. Наумовой]. - Москва : Э, 2016. - 167 с.: цв. ил. - (Подарочные издания. Дизайн) . URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2021/000649417/000649417.pdf>

13. Перечень информационных технологий

1. лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
  - Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
  - Adobe Illustrator, InkScape (альтернатива);
  - Adobe Photoshop, Krita (альтернатива);
  - Adobe InDesign, Scribus (альтернатива).

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий практического типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Ермаков Денис Алексеевич, ассистент кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры