

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

Кафедра графики и композиции

Рассмотрено и утверждено на заседании
кафедры графики и композиции
протокол № 13
от «10» июля 2026 г.
заведующий кафедрой графики и композиции

 / М.Б. Шабает

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины**

**«Ознакомительный курс
композиции книги»**

Специальность:
54.05.03 Графика

Специализация:
художник–график (искусство книги)

Квалификация:
художник–график (искусство книги)

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Составитель:
Дедкова Ирина Юрьевна,
старший преподаватель

Рабочая программа дисциплины «Ознакомительный курс книги» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 54.05.03 Графика, утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. Рег. № 59562. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06. 04.2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 г. № 64644).

© МГАХИ им. В.И. Сурикова
© Дедкова Ирина Юрьевна

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1.Аннотация дисциплины

Свободное владение дисциплины «Ознакомительный курс композиции книги» – основная задача, которую должны освоить студенты. Без композиционного решения не обходится ни одно художественное произведение. Строго выверенная композиция – это основа, всякого творчества. Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с законами композиции; правила композиции едины и обязательны для всех видов изобразительного искусства. Верно, найденная композиция обеспечивает цельность произведения, его пластическое единство, формы и содержание.

Цели и задачи дисциплины

Научить студентов:

- самостоятельно мыслить,
- грамотно компоновать,
- понимать возможности изобразительных средств, необходимых для разрешения композиционных задач через систему специальных заданий – смысловых, образных и натурных впечатлений.
- умение создавать из отдельных компонентов пластически цельное произведение
- умение использовать традиции классического наследия.
- Умение выразить мысль автора – главная задача иллюстратора без знаний истории возникновения письменности и книгопечатания, без знаний истории и материальной культуры невозможно осуществить работу по оформлению книги. Поэтому задачей всего курса, является знакомство с историей возникновения книгопечатания и иллюстрирования книги

Цель курса

Настоящий курс является одним из базовых общих, профессиональных курсов и предназначен для студентов, обучающихся по специальности «Художник-график».

Целью данного курса является воспитание художника, владеющего высокой художественной культурой и профессиональным мастерством. Изучение данного курса связано с такими дисциплинами, как «Рисунок», «Композиция», «Перспектива» и «История изобразительных искусств».

Настоящий курс является одним из базовых общих, профессиональных курсов и предназначен для студентов, обучающихся специальности-графика. Необходимо дать сумму знаний и умений студентам, которая даст возможность будущему художнику книги свободно обращаться с изобразительными задачами, встающими при иллюстрировании книги. Художник книги, в отличие от станкового художника, вынужден решать множество композиционных задач, так как книга насыщена в той или иной степени рисованными иллюстрациями, художник должен соответствовать литературной основе книги. Для этого он должен много знать, быть начитанным образованным человеком

Специфика курса предполагает

Для сюжета серии необходим самостоятельный сбор материала, в который входят: зарисовки с натуры, изучение иллюстративного материала в книгах, музеях, использование Интернета, наброски интерьера и улиц в зависимости от изображаемого сюжета.

На основе собранного материала вместе с педагогом обсуждается композиционные решения листов графической серии. Приобретение студентами такой суммы знаний и умения, которые дадут возможность будущему художнику книги свободно обращаться с изобразительными задачами, встающими при иллюстрировании книги.

Дисциплина рассматривается в учебном процессе подготовки специалиста как основа для его дальнейшего самостоятельного художественного творчества и как необходимая составляющая при формировании у обучающегося высокой художественной культуры в различных видах изобразительной деятельности.

Задачи курса научить студентов свободно ориентироваться в поставленной задаче, грамотно, опираясь на академические традиции, находить выразительные средства и способы решений композиционных задач. Уверенно владеть техникой графических материалов, уметь их применять к определенной композиции, владеть приемами и средствами изображения.

Общие планируемые результаты обучения дисциплине.

В результате освоения дисциплины студент должен знать основные законы зрительного восприятия произведения искусства; основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости художественные материалы и техники, применяемые в композиции; методику сбора подготовительного материала при работе над композицией; основы теории перспективы и пластической анатомии; основы психологии художественного творчества; основные правила безопасности профессиональной деятельности.

Студент должен уметь применять знания законов композиции, перспективы и пластической анатомии в своей практической и творческой работе; выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; уметь мыслить нестандартно и образно; изложить устно или письменно творческий замысел, идею своего произведения и процесс его создания; преподавать основы изобразительного искусства и смежные с ним вспомогательные дисциплины в образовательных учреждениях, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации специалистов данного направления; организовывать активный познавательный и творческий процесс.

Обучающийся после прохождения курса должен владеть разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса при создании художественного произведения; техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска, штудий; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией; навыками работы с натурными постановками, как короткими, так и длительными методиками преподавания дисциплин изобразительного искусства; навыками общения с аудиторией и ведение дискуссий на темы искусства; методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации изобразительного искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
ПК-1.Способен владеть профессиональными навыками, умением, технологическими возможностями, позволяющими решать задачу создания на высоком профессиональном уровне серий иллюстраций для различных типов литературных произведений	ПК-1.1. Знать: основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости; основы теории перспективы и пластической анатомии; знать виды и свойства графических материалов, возможности их применения; знать технологии графики и технические возможности их применения в изобразительном искусстве; ПК-1.2. Уметь: выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; ПК-1.3. Владеть: техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска, штудий; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией;	2 семестр	Текущий контроль – собеседование, консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ (блиц-просмотр). Промежуточный (рубежный) контроль – промежуточный просмотр. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – экзаменационный кафедральный просмотр. Творческие дисциплины, занимающие в учебном плане несколько семестров относятся к предметам, вынесенным на экзаменационный просмотр, с уровнем оценки – экзамен.
ПК-3.Способен применять в процессе создания иллюстраций знания, умения и профессиональные качества рисунка, живописи и композиционных поисков и решений	ПК-3.1. Знать: основные теоретические и методологические положения рисунка, необходимые в творческой работе художника; основные приемы и средства рисунка; технологию проведения подготовительного процесса при создании живописного		

ПК-4. Способен наблюдать, видеть и отбирать явления окружающей действительности, анализировать и обобщать смысловые линии литературных текстов и произведений, претворяя их в художественные образы, позволяющие создать серию иллюстраций.	произведения; технологические особенности материалов; ПК-3.2. Уметь: осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка, изображать человека и предметно-окружающую среду; трактовать объемные формы средствами линии, светотени, тона; соблюдать технологические процессы и приёмы при создании живописной работы; ПК-3.3. Владеть: навыком и опытом работы над натурными постановками; различными техниками рисунка и наброска; методиками работы с изобразительным и текстовым материалом; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства ПК-4.1. Знать: теоретические основы изучения литературы как искусства слова, основные тенденции общественного и культурного развития; структурную организацию художественного образа, и систему идейно-тематических и формально-пластических связей и зависимостей, и важнейшие закономерности построения художественного произведения, процесса его создания и восприятия.; ПК-4.2. Уметь: анализировать и интерпретировать памятники художественной словесности, основываясь на комплексных знаниях истории литературы, искусства,		
--	---	--	--

	закономерностях историко-культурных процессов; определять связь эстетических знаний со спецификой и основными сферами художественной деятельности; ПК-4.3. Владеть: методиками изучения связей внешних и внутренних между различными видами искусства и развитием гуманитарных наук, религиозными, философскими идеями в историческом контексте; основами современных междисциплинарных гуманитарных подходов к интерпретации искусства;		
--	---	--	--

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Ознакомительный курс книги» изучается на 1 курсе во 2 семестре. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые дисциплиной «Ознакомительный курс книги»: графика, рисунок, синтез искусства и архитектуры.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы		Всего з.ед. (ак. ч.)	1 курс (ак.ч.)	
			Семестр	
			1	2
Общая трудоёмкость дисциплины	з.е.	2		2
	ак. час	72		72
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:				
- лекции (Л)				
- семинарские занятия (СЗ)				
- практические занятия (ПЗ)				45
- индивидуальные занятия (ИЗ)				
- самостоятельная работа				27
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:				

- курсовая работа (проект)				
- доклад (реферат)				
- экзамен (экзаменационный просмотр)				
Итоговый контроль				ЭП

**- включая подготовку и сдачу экзамена*

Р – реферат; **КР** – курсовая работа; **З** – зачет; **ЗО** – зачет с оценкой; **Э** – экзамен, **ЭП** – экзаменационный просмотр.

5. Содержание и структура дисциплины

В практических дисциплинах творческих профессий уровни «иметь представления», «знать», «уметь», и «иметь опыт (навык)» достигаются в основном проведением интенсивных практических занятий, которые у творчески работающего педагога перерастают в сложные комплексы активных инновационных приёмов обучения, включающий в себя все формы и виды учебной работы.

Преподавание дисциплины «Ознакомительный курс книги» должно увязываться с преподаванием рисунка, живописи.

Через всю работу должен быть проведен принцип от общего к частному, от частного к целому (деталь в условиях целого), с органическим слиянием эмоционального (чувственного) и логического начал, с постоянным стремлением к строгому, ясному выражению живой конкретной формы, со всеми ее материально-пластическими качествами, наполненной внутренним содержанием.

Весь процесс обучения по дисциплине традиционно основан на работе по представлению, по памяти и с натуры в соответствии с программой по этой дисциплине. В ходе обучения предусмотрены различные методы совершенствования профессиональных навыков обучающихся (быстрый набросок, этюд по памяти, этюд по представлению, этюды с натуры, обработка тематического материала, композиционное соотношение масс и объемов, разработка композиционной схемы, копирование, работа над графикой).

Работа преподавателя со студентами в обязательном порядке сопровождается показом классических художественных произведений.

Полезно стимулировать обучающихся к взаимодействию в процессе выполнения заданий путем обсуждений, визуального сравнения учебных работ, помощи в выявлении ошибок. Таким образом, занятия проходят в интерактивной форме.

№ №	Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Труд оёмко сть	Объем учебной работы студента				
			(в ак.ч.), в том числе				
			Л	ПЗ Ауд. работа под рук. препод.	СЗ	ИЗ	СРС
	1 курс 2 семестр						
1	История возникновения письменности	72		3			1
2	Способы печати			3			1
3	Знакомство с художниками – иллюстраторами			6			2
4	Типы изданий. Форматы печатных изданий			10			8
5	Практическая работа по основам оформления книги			23			15
	Итого (ак. часах)	72		45			27

Учебные задания 1 курса

Дисциплина «Ознакомительный курс книги» имеет своей задачей познакомить студентов первого курса с искусством книги. По учебному плану занятия с группой студентов проводятся один раз в неделю по 3 учебных часа один семестр.

Этот курс призван познакомить студентов с основами оформления книги. Поэтому курс называется ознакомительным, имея своей главной целью – пробудить интерес студентов к искусству иллюстрации и оформления книги, чтобы при выборе творческой мастерской они делали бы осознанный выбор.

1. История возникновения письменности, как способа передачи информации

- наскальные рисунки, вавилонская клинопись, египетские иероглифы на камне.
- китайские бамбуковые пластины, египетские папирусы, пергамент, создание азбуки.
- изобретение книги, бумаги, переплета.
- древнейшие рукописные книги
- средневековая рукописная книга
- русская рукописная книга
- изобретение литеры, печатной книги – Гуттенберг 1453, Иван Федоров 1564
- появление первых иллюстраций, обрезная гравюра, гравюра на меди и стали

2. Способы печати:

- высокая – гравюра
- глубокая – офорт
- плоская – литография, офсет

3. Знакомство с художниками – иллюстраторами

- Вавилон, Египет, Греция
- художники Средних веков и Возрождения (С. Боттичелли, Братья Лимбургги,)
- художники эпохи Возрождения в Германии (Дюрер, Гольбейн, Брейгель)
- художники России 15 – 16 век.
- художники России 19 век
- русская иллюстрация начала 20 века (И.Билибин, К.Сомов, А.Добужинский и т. д.)
- художники 20 века (Кардовский, Б. Кустодиев, Д. Митрохин, В. Лебедев, Б. Дехтерев, Е. Кибрик, Д. Шмаринов, В. Коношевич, Н.Кузьмин, М. Родионов, О. Верейский, Д. Дубинский и другие)
- художники 50 годов (В. Лосин, А. Иткин, Г. Калиновский, Д. Хайкин, И.Годин, И, Ильинский, Ю. Ракутин, Д. Бисти, Б.Алимов. Б. Диодоров, В. Панов. Г, Мазурин. . М.Митурич, Е.. Мешков,)

Цель – познакомить студентов с многовековой историей возникновения книгопечатания и иллюстрации

Задача – в очень краткой, сжатой форме подать всю историю книги как средства передачи опыта и знаний.

4. Типы изданий:

- массовая литература,
- учебная,
- научная,
- подарочная,
- детская

Занятие иллюстрируется показом книг по всем типам изданий, макетов книг, созданных в предыдущие годы студентами факультета. Изучение форматов печатных изданий, форматы по ГОСТ. Выбор формата в соответствии с иллюстрируемым текстом. После этого можно приступить к выполнению макета в натуральную величину. Предварительно делается фор-эскиз макета всей книги небольшого размера, как замысел.

Только после выполнения макета в натуральную величину можно приступить к иллюстрациям и всему оформлению. Студенты должны выполнить обложку или переплет, форзац, титульный лист, спусковую полосу, страничную иллюстрацию, разворот и концовку. Все эти элементы предварительно изучаются в процессе занятий. Практическая работа выполняется вне занятий. На занятиях происходит лишь разбор выполненной работы и консультирование.

В первую очередь необходимо направить внимание студентов на то, что художник-иллюстратор изображает видимые формы. Нельзя изобразить мысль, идею, чувства. Художник изображает проявление чувств, поэтому при выборе сюжета иллюстраций надо обратиться к собственному жизненному опыту и стараться изображать пережитые явления и сюжеты. Только тогда рисунки будут убедительными и художественными. Каждый рисунок рассматривается и обсуждается в присутствии всех студентов. В зависимости от замысла издания подбирается и техника исполнения

Есть очень много технических приемов, каждый художник ищет и находит для себя наиболее удобный прием, отвечающий сути данной книги, но на это уходят годы и за несколько занятий можно проявить только то, что заложено автору от природы, т.е. здесь нельзя требовать изыска в технических приемах, важна только суть прочтения литературы и нахождение адекватного изображения

Для того чтобы изобразить любое явление, надо его знать. Художнику -иллюстратору надо знать очень много и на занятиях большинство времени уходит на объяснение, как сделан, как устроен тот или иной изображаемый предмет, чтобы привить любовь к правде и убедительности. Это основное качество. Художник должен быть артистом и играть роли всех изображаемых героев произведения.

При выполнении макета книги необходимо передать литературную и образную суть того или иного произведения. В то же время надо делать элементарные картонажные работы – обрезка бумаги, картона, сшивание и склеивание блока, создание макета в натуральную величину с учетом количества текста, иллюстраций, элементов оформления

Цель: наиболее приемлемое решение макета книги,

Задача: наиболее остро выявить психологические характеристики персонажей.

5. Практическая работа по созданию макета книги

За сотни лет развития книгопечатания книга прошла определенный путь развития и сейчас мы пользуемся книгой, состоящей из бумажного блока, переплета, форзаца и еще многих элементов оформления. Студентам, изучающим этот курс, необходимо знать все эти элементы.

- бумажный блок
- переплет, типы переплетов
- форзац
- титул
- авантитул
- фронтиспис
- шмуцтитул
- спусковая полоса и полоса набора
- шрифты
- страничная иллюстрация
- оборочная иллюстрация
- полустраничная иллюстрация
- заставка
- концовка
- колонцифра

Цель – познакомить студентов с элементами книги и способами ее создания

Задача – выполнение макета (6 разворотов с текстом) и иллюстраций книги такого качества, чтобы можно было судить о пластическом замысле и правильном прочтении литературного материала.

Выполнение макета книги начинается с внимательного прочтения авторского текста, подсчета авторских знаков и вычисления объема издания. Для этого необходимо дать студентам понятие о форматах изданий. Правильный выбор формата издания зависит от объема издания и его назначения.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа направлена на расширение творческой деятельности студента, на формирование профессионально необходимых навыков, на проведение собственных взглядов, ориентирует студента на овладение знаниями и умениями профессиональной деятельности, использование теоретических данных в профессиональных ситуациях, отстаивание своих взглядов.

Самостоятельная работа помогает превратить процесс самостоятельной работы в творческий, помогает познать сущность изучаемого предмета.

Цель самостоятельной работы – научить студента непрерывно повышать свою квалификацию.

Самостоятельная работа – основной эффективный способ подготовки квалифицированных специалистов.

Правильно организованная самостоятельная работа студентов способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений, формированию интереса к познавательным действиям, повышению культуры самостоятельной работы, создает условия для их творческой деятельности.

Самостоятельная работа студента имеет воспитательный характер, способствует развитию у студентов таких качеств как целеустремленность, заинтересованность, помогает студенту связать теорию с практикой.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Учебно-методические пособия.
- Изучение рекомендуемой литературы.
- Посещение библиотек, музеев и выставочных залов.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1 Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
ПК-1.Способен владеть профессиональными навыками, умением, технологическими возможностями, позволяющими решать задачу создания на высоком профессиональном уровне серий иллюстраций для различных типов литературных произведений	ПК-1.1. Знать: основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости; основы теории перспективы и пластической анатомии; знать виды и свойства графических материалов, возможности их применения; знать технологии графики и технические возможности их применения в изобразительном искусстве; ПК-1.2. Уметь: выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; ПК-1.3. Владеть: техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска, эскизов; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией;	5 «отлично»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на высоком профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть дополнительные работы – этюды, варианты эскизов. Работы студента иллюстрируют его творческо-профессиональный рост, наличие аналитического мышления. Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на хорошем профессиональном и творческом уровне (для своего курса).
		4 «хорошо»	Студент, в основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к творческому развитию. Однако при этом студент не раскрывает полностью свой творческий потенциал. Работы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.

ПК-3.Способен применять в процессе создания иллюстраций знания, умения и профессиональные качества рисунка, живописи и композиционных поисков и решений	ПК-3.1. Знать: основные теоретические и методологические положения рисунка, необходимые в творческой работе художника; основные приемы и средства рисунка; технологию проведения подготовительного процесса при создании живописного произведения; технологические особенности материалов; ПК-3.2. Уметь: осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка, изображать человека и предметно-окружающую среду; трактовать объемные формы средствами линии, светотени, тона; соблюдать технологические процессы и приёмы при создании живописной работы; ПК-3.3. Владеть: навыком и опытом работы над натурными постановками; различными техниками рисунка и наброска; методиками работы с изобразительным и текстовым материалом; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства	3 «удовлетворительно»	Обучающийся выполнил не все задания по программе дисциплины или все, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Демонстрирует низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие оригинальности и авторского подхода.
		2 «неудовлетворительно»	Обучающийся выполнил менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к творческому развитию.

ПК-4. Способен наблюдать, видеть и отбирать явления окружающей действительности, анализировать и обобщать смысловые линии литературных текстов и произведений, претворяя их в художественные образы, позволяющие создать серию иллюстраций	ПК-4.1. Знать: теоретические основы изучения литературы как искусства слова, основные тенденции общественного и культурного развития; структурную организацию художественного образа, и систему идейно-тематических и формально-пластических связей и зависимостей, и важнейшие закономерности построения художественного произведения, процесса его создания и восприятия.; ПК-4.2. Уметь: анализировать и интерпретировать памятники художественной словесности, основываясь на комплексных знаниях истории литературы, искусства, закономерностях историко-культурных процессов; определять связь эстетических знаний со спецификой и основными сферами художественной деятельности; ПК-4.3. Владеть: методиками изучения связей внешних и внутренних между различными видами искусства и развитием гуманитарных наук, религиозными, философскими идеями в историческом контексте; основами современных междисциплинарных гуманитарных подходов к интерпретации искусства;	
---	---	--

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

ЗНАНИЯ	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения творческих задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие

		достигнут	явления данной сферы творчества и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
НАВЫКИ	Балл	Уровень приобретения	Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Свободно ориентируется в предложенном решении творческой задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Не может предложить решения поставленных задач.

7.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Текущий контроль.

Текущий контроль для оценивания компонентов дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения творческих дисциплин, проводится кафедрой в ходе учебного процесса в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Собеседование	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.д. Рекомендуется для оценки знаний студентов.	Перечень тематических заданий по дисциплине. Различные аспекты тем, разделов дисциплины.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ (блиц-просмотр)	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы творческих заданий по дисциплине.

Промежуточный (рубежный) контроль.

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения творческих дисциплин, проводится кафедрой согласно графику учебного процесса после изучения каждого тематического раздела дисциплины в форме промежуточного просмотра студенческих работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Рубежный контроль			
1	Промежуточный просмотр	Целевой просмотр работы студента в рамках изучения каждого из тематических разделов дисциплины. Средство проверки умений студента применять полученные знания по заранее определенной методике для выполнения заданий по дисциплине в целом или отдельных ее разделов. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы творческих заданий по дисциплине.

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания формирования дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения творческих дисциплин проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ и курсовой работы (в некоторых семестрах согласно учебному плану).

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Экзаменационный кафедральный просмотр	Просмотр выставки-отчета студентов о выполненных в течение семестра практических творческих работах. Оценка работ кафедральной комиссией по количественным и качественным показателям. Средство оценки знаний, умений и навыков студентов решать задачи, приближенные к профессиональной творческой деятельности через реализацию в выполненных работах. Рекомендуется для оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения через реализацию в текущей работе.	Данная форма оценочного средства не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам, а также не требует присутствия студента на просмотре.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная литература:

1. Паранюшкин, Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : учебное пособие для СПО / Р. В. Паранюшкин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2025. — 100 с. — ISBN 978-5-507-53766-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/498863> .
2. Веселова, Ю. В. Основы композиции : учебное пособие / Ю. В. Веселова, О. В. Береговая. — Новосибирск : НГТУ, 2022. — 90 с. — ISBN 978-5-7782-4836-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/404537> .
3. Шестакович, Т. Г. Основы композиции : учебное пособие / Т. Г. Шестакович. — Минск : РИПО, 2022. — 191 с. — ISBN 978-985-895-077-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/334262> .

8.2. Дополнительная литература:

1. Попков Юрий Николаевич. Практическая композиция : учеб.-метод. пособие / Юрий

2. Попков. - М. : Живопись- Инфо 2010, 2019. - 294 с. 2. Сферическое искусство. Наука видеть Петров-Водкин К., Издательство «Академический Проект», 2019.- 480 с. ЭБС «Лань»
3. Филаткина И. В. Искусство книги в контексте культуры коренных малочисленных народов Дальнего Востока - Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2016. - 246-254 с. 20 4.
4. Дехтерев, Б.А. Беседы о композиции. Учебное пособие: - Рязань: П. А. Трибунский, 2009. - 50 с.

8.3. Рекомендуемая литература:

1. Немировский Е.Л. «Путешествие к истокам русского книгопечатания». - М.: Просвещение, 1991. – 221 с.
2. Владимиров Л.И. «Всеобщая история книги» - М.: Книга, 1988. – 310 с.
3. Сидоров, А. А. Искусство книги - М: Книга, 1979. - 216 с.
4. Пахомов В.В. «Книжное искусство» т.1, т.2 М.:«Искусство» 1961-1962. - 2 т.; Кн. 2: Иллюстрации. 1962. - 432 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им. В.И. Сурикова;
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Электронный информационный ресурс "Культура.РФ". Образовательная информация о музеях (гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России). Режим доступа: <https://www.culture.ru/museums>;
- Электронный информационный ресурс "Культура.РФ". Образовательная информация об искусстве, лекции (гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России). Режим доступа: <https://www.culture.ru/lectures>;
- Электронный информационный ресурс "Культура.РФ". Образовательная информация о музеях (гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России). Режим доступа: <https://www.culture.ru/museums>;
- Электронный информационный ресурс "Культура.РФ". Образовательная информация об искусстве, лекции (гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России). Режим доступа: <https://www.culture.ru/lectures>;
- Педагогическая литература. Режим доступа:
<http://www.pedlib.ru/> <http://www.rchn.org.ru/> - «Российская сеть культурного наследия». <http://www.culture.ru> - Российский фонд культуры.
<http://www.aki-ros.ru> - Агентство культурной информации. <http://www.gif.ru> – Информагентство «Культура».
<http://www.adit.ru/> – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)
<http://www.eva-conferences.com/> – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond
<http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20> – страничка сайта «Фонд

Русская

классика»

[www.](http://www.iskusstvo.ru)

[iskusstvo.ru](http://www.iskusstvo.ru)

[www.](http://www.paintingart.ru)

[paintingart.r](http://www.paintingart.ru)

[u](http://www.paintingart.ru)

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

С позиций компетентного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию общекультурных и профессиональных компетенций.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Во время занятий студенты должны внимательно слушать, что им объясняет преподаватель в процессе выполнения учебного задания. Поскольку преподаватель работает поочередно с каждым студентом, проводя обход, необходимо слушать, что объясняет преподаватель другим, так как ошибки могут быть общие.

В процессе выполнения учебного задания, полезно сравнивать свою работу с другими, это хороший способ проверить свои ошибки. На занятии недопустимо громко разговаривать, отвлекать и мешать другим студентам, включать громкую музыку.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

1. <http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений
2. <http://www.groveart.com//> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)
3. <http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве [https://c1296.c3072.ru/\(moodle\)](https://c1296.c3072.ru/(moodle)) - Электронный образовательный ресурс (вход по паролю), используемый при реализации образовательного процесса по дисциплине в дистанционном формате.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудитории (мастерские, приспособленные для занятий рисунком и живописью).
2. Оборудование:
3. Мольберты, Подиумы, столы, стулья, Планшеты, и т.д.
4. Художественные расходные материалы:
5. Картон, бумага, уголь рисовальный, карандаши, соус, сангина, кнопки, ластики,
6. Библиотека МГАХИ им. В.И. Сурикова, включая ЭБС.

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

Занятия по дисциплине «Ознакомительный курс композиции книги» проводятся в учебных мастерских, специально оборудованное место для забора воды, имеющих специальное оборудование и необходимый инвентарь. Одним из основных требований к аудитории для проведения занятий по специальным дисциплинам является ее общая площадь, позволяющая осуществлять работу над крупноформатными произведениями, требующими большого отхода. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность работы над композицией при дневном свете. В темное время суток обеспечивается искусственным освещением согласно санитарным нормам для учебных заведений.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студента

Для оборудования рабочего места по дисциплине «Композиция плаката» для каждого студента на период обучения необходимы: мольберт, планшеты, бумага, табуретка, стеллаж для хранения работ и эскизов.