

**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**

«Шрифтовая композиция»

Специальность:
54.05.03 Графика

Специализация:
художник–график (искусство книги)

Квалификация:
художник–график (искусство книги)

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Составитель:
Пузанков Корнил Владимирович,
старший преподаватель

Рабочая программа дисциплины «Шрифтовая композиция» 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
©Пузанков Корнил Владимирович

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

Изучение дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и элементов оформления книги» и свободное владение композицией – 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 натуральных впечатлений.
- умение создавать из отдельных компонентов пластически цельное произведение
- умение использовать традиции классического наследия.
- Уметь 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.
- овладевать такой суммой знаний и умения, которые дадут возможность будущему художнику книги свободно обращаться с изобразительными задачами, встающими при иллюстрировании книги.
- Разбираться в основах шрифтового искусства, использовать навыки каллиграфии и шрифтовой композиции, необходимые для художника-графика.

Цель курса

Настоящий курс является одним из базовых общих, профессиональных курсов и предназначен для студентов, обучающихся 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», «Анатомия», «Перспектива» и «История изобразительных искусств».

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.

Целью данного курса является:

- ознакомление студентов с основами композиции,
- задачами построения художественного произведения
- приемами и средствами изображения.
- Студенты должны овладеть техниками графических материалов, понять возможности их применения.
- Художник книги должен решать множество композиционных задач, так как книга насыщена в той или иной степени рисованными иллюстрациями, художник должен следовать литературной основе книги. Для этого он должен много знать, быть начитанным, образованным человеком. Умение выразить мысль автора –

главная задача иллюстратора и без хорошего рисунка это невозможно осуществить.

- Возможность работы с искусством шрифта в книжном пространстве. Умение подобрать нужную гарнитуру, а также написать книгу рукописным шрифтом.

Предметом курса является овладение творческим методом композиции книги.

Под руководством педагога с каждым студентом индивидуально обсуждаются сюжеты серии, количество листов, способ и техника исполнения.

Специфика курса предполагает продолжение изучения индивидуальности фигур человека с учетом специфики работы над иллюстрацией. Делается акцент на рисунках фигуры в движении и ракурсе. Кроме общих задач рисования формы фигуры человека проводится работа по созданию образа. Профессиональное овладение законами шрифтовой композиции. Практическое освоение построения различных шрифтов, их стилистических особенностей. Умение применять на практике различные шрифтовые гарнитуры.

Художественный образ книги. Синтез всех конструктивных и изобразительных элементов оформления книги для зримого выявления образной основы литературного произведения. Стилистическое единство иллюстраций и текста. Стилистические особенности оформления изданий различных жанров (проза, поэзия, драматургия, публицистика и др.).

Обучение композиции в мастерской книги призвано подготовить студентов к профессиональной работе в издательстве в качестве художника – иллюстратора.

Оно ставит своей задачей познакомить студентов со всеми видами иллюстрирования и оформления книги, типами изданий, способами печати, принципами макетирования и верстки самых различных изданий, в зависимости от тематики литературы. Студенты мастерской должны хорошо ориентироваться в мировой, русской и современной литературе. Художник-иллюстратор должен много читать и много знать в различных областях науки и культуры.

История искусства, история книгопечатания и масса других знаний необходимы художнику-иллюстратору.

Студент книжной мастерской должен хорошо разбираться в способах печати и полиграфического производства, а также владеть современными знаниями компьютерной графики.

Мастерская искусства книжной графики включает в себя 3-4-5 курсы обучения и 6 курс отпускается для выполнения дипломной работы.

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; основные законы шрифтового искусства; основы психологии художественного творчества; основные правила безопасности профессиональной деятельности.

Студент должен уметь применять знания законов композиции, перспективы, 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 обучения должен владеть разнообразными техническими, технологическими приёмами 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине

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, технологическим и возможностями, позволяющими решать задачу создания на высоком профессиональном уровне серий иллюстраций для различных типов литературных произведений.	<u>ПК-1.1.</u> 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. <u>ПК-1.2.</u> 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. <u>ПК-1.3.</u> Владеть: техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска, штудий; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией.	5-10 семестры	Текущий контроль – собеседование, консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ (блиц-просмотр). Промежуточный (рубежный) контроль - промежуточный просмотр.
ПК-3. Способен применять в процессе создания иллюстраций знания, умения и профессиональные качества рисунка,	<u>ПК-3.1.</u> 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.		Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – курсовая работа, экзаменационный, кафедраальный просмотр.

живописи и композиционных поисков и решений.	<u>ПК-3.2.</u> 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. <u>ПК-3.3.</u> 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.		Творческие дисциплины, занимающие в учебном плане несколько семестров относятся к предметам, вынесенным на экзаменационный просмотр, с уровнем оценки – экзамен.
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.	<u>ПК-4.1.</u> 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. <u>ПК-4.2.</u> 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. <u>ПК-4.3.</u> 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 «Композиция книжной иллюстрации и элементов оформления книги» изучается с 5 по 10 семестр (3,4,5 курс). Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, навыки,

формируемые дисциплиной «Композиция книжной иллюстрации и элементов оформления книги»: печатная графика, живопись, рисунок, общий курс шрифта.

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.)	3 курс		4 курс		5 курс	
			з.ед (ак.ч.)		з.ед (ак.ч.)		з.ед (ак.ч.)	
			Семестр		Семестр		Семестр	
			5	6	7	8	9	10
Общая	з.ед	7	1,5	1,5	1	1	1	1
трудоёмкость дисциплины	ак.ч	252	54	54	36	36	36	36
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:								
- лекции (Л)								
- семинарские занятия (СЗ)								
- практические занятия (ПЗ)			30	30	30	30	30	30
- индивидуальные занятия (ИЗ)								
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			24	24	6	6	6	6
Самостоятельная работа								
- курсовая работа (проект)								
- экзамен (экзаменационный просмотр)								
Итоговый контроль			ЭП	ЭП	ЭП	ЭП	ЭП	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 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	Трудоёмкость	Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе				
		Л	ИЗ Ауд. работа под рук.препод.	СЗ	ИЗ	СРС
3 курс, 5 семестр						
Античная литература. Исторические шрифты.	54		30			24
3 курс, 6 семестр						
Литература Возрождения. Гуманистическая антиква.	54		30			24
4 курс, 7 семестр						
Зарубежная литература Европы или Азии. Шрифты антиква и гротеск.	36		30			6
4 курс, 8 семестр						
Русская литература 19 века. Антиква нового стиля.	36		30			6
5 курс, 9 семестр						
Издание современной русской литературы для детей. Образность шрифта, цвет.	36		30			6
5 курс, 10 семестр						
Проект иллюстраций и оформления книги на свободную тему. Замысел дипломной работы. Иллюстрации и макет. Сложноструктурная шрифтовая композиция.	36		30			6
Итого	252		180			72

Содержание и структура курса.

3 курс

5 семестр

Античная литература

Небольшое произведение античного автора, например: подвиги Геракла, Аргонавты, Персей и Андромеда.

Необходимо выполнить макет издания и проект всего оформления. Выполнить 6-8 основных иллюстраций, включая заставки, концовки, страничные, полустраничные и развороты.

Иллюстрации выполняются в технике силуэта. Параллельно идет знакомство с историей силуэта и мастеров, работавших в этой технике.

Цель: усвоение необходимости работы над композицией книги как целостном ансамбле.

Задача: создание книжной композиции – продуманный подход ко всем элементам книги с выработкой единства общего изобразительного языка.

Исторические шрифты

В мастерской искусства книги студенты переходят на более высокий уровень освоения шрифтовой культуры. Ставятся задачи в понимании шрифтовой композиции с учётом профессиональных особенностей книги. В шрифтовых работах должны быть выражены визуально-пластические характеристики: открытость и замкнутость, плавность и острота, динамика и статика, плоскостность и рельефность, ритм.

Предусматривается выполнение книжного переплётa или обложки с применением рукописного шрифта античности.

Цель задания: умение соединить в единую композицию рукописный шрифт со строгими формами и элементами линейного изображения.

6 семестр

Литература Возрождения

Данте, Петрарка, новеллы Возрождения, Шекспир и др.

Выполнение макета, общий замысел издания и 6-8 основных иллюстраций. Выполняются в технике перового рисунка. Это необходимо для будущей издательской работы, так как перовой рисунок хорошо печатается в недорогих изданиях школьной библиотеки. Параллельно проходит знакомство с великими мастерами рисунка пером:

Гранвиль, Доре, Агин, Самокиш, Б. Дехтерев, И Годин, И Ильинский, В. Панов.

Цель: логическое продолжение цели, поставленной в пятом семестре – работа начинается с макета издания.

Задача: исходное отправное условие задания – перовой рисунок – диктует неперемный изобразительный язык всей будущей книги, ее цельность.

Гуманистическая антиква

Выполняется композиция обложки (переплётa), титульного листа или принципиальный эскиз рукописной книги к литературному произведению эпохи Возрождения.

Цель задания: выявить острую характеристику и глубокое единство исторических шрифтов с другими видами культуры Возрождения (графика, живопись, архитектура). Учесть различия и особенности антиквы старого стиля, единство с орнаментами букв и иллюстрациями.

4 курс

7 семестр

Зарубежная литература Европы или Азии

П. Мериме. О. Бальзак. В. Гюго. Стивенсон. Эдгар Алан По. В. Шекспир. И.В. Гёте.

Макет, оформление, 6-8 иллюстраций в технике черной размывки или карандаш, или уголь. Знакомство с иллюстраторами прошлого: Д. Дубинский, О. Верейский, Б. Дехтерев, Д. Шмаринов, С. Герасимов, А.З. Иткин, В.П. Панов.

Цель: знакомство и освоение языка классической иллюстрации

Задача: необходимость нахождения своеобразного языка в образах классической литературы.

Шрифты антиква и гротеск

Анализируются характеристики шрифтов типа гротеск, изучаются его различные модификации (египетский, узкий и широкий рубленый, итальянский). Выполняются композиции по теме зарубежной литературы XIX-XX веков, где сочетаются шрифты антиква и гротеск.

Цель задания: грамотное пластическое сочетание двух и более видов шрифта в одной композиции.

8 семестр

Русская литература 19 века

Одно из небольших произведений русской классической литературы:

Н. В. Гоголь «Портрет»; А.С.Пушкин «Выстрел»; Л.Н. Толстой «Филиппок»; А.И. Куприн «Слон»; А.П. Чехов «Ванька Жуков»; русские сказки.

Макет, оформление, обложка, титульный лист, форзац, 6–8 иллюстраций.

Выполнение в двух красках в расчете на печать двухкрасочным ротационным офсетом.

Ориентирование студентов на мастерское исполнение иллюстраций таких художников как А.Пахомов, Н.Слепков, Ю. Ракутин, О. Верейский, Ю. Иванов.

Цель: уяснение характеристики оформления литературы нового времени.

Задача: наиболее точное нахождение образа и характера печатных изданий 19 века.

Антиква нового стиля

Изучаются шрифты эпохи Классицизма, это контрастные антиквы нового стиля. Выполняется переплёт или обложка к произведению русской литературы XIX века и шрифтовая композиция на тему произведения русской классики с использованием контрастного шрифта новой антиквы.

Цель задания: проникнуться духом классицизма в использовании шрифта соответствующего времени, выявить принципы симметрии, пропорционального соотношения классически устоявшихся форм в композиции и в размерах шрифта.

5 курс

9 семестр

Издание современной русской литературы для детей

Л. Пантелеев, М. Зощенко, С. Михалков, А. Барто, В. Драгунский, Р. Погодин, В. Голявкин, Ю. Коваль, А. Толстой, Ю. Яковлев.

Макет, оформление, обложка, титульный лист, форзац, 6–8 иллюстраций. Цветной офсет. Акварель, гуашь, темпера.

В. Лебедев, Ю.Васнецов, Б. Дехтерев, В.Лосин, Н.Устинов, Г.Мазурин, М. Митурич.

Цель: усвоение особенностей иллюстрирования детской книги.

Задача: выполнение макета и цветных рисунков с учетом особенностей детской книги.

Образность шрифта, цвет

Студенты используют наработанные возможности всех навыков, которыми они овладели в течение предыдущих лет обучения. Это должно быть выражено в оригинальном композиционном решении, в гармоничном сочетании и взаимодействии образного содержания и исполнительской формы. К избранному произведению детской литературы выполняется обложка или переплёт, используя шрифт соответствующего характера, создаётся образ – шрифт с фигуративными элементами, выражающими тему произведения. Композиция с использованием цвета, как яркого доминирующего акцента.

Цель задания.

Выразить шрифтовой образ, используя многие возможности компьютерной техники и художественных материалов для рисования и каллиграфии.

10 семестр

Проект иллюстраций и оформления книги на свободную тему. Эскизы иллюстраций. Макет. Эскизы оформления. Расчет и подготовка издания. Проект издания

Цель: выработка средств и условий творчески самостоятельной работы над книжным изданием.

Задача: нахождение принципиального решения выбранного издания и разработка макета. Макет, оформление, обложка, титульный лист, форзац, 6-8 иллюстраций.

На протяжении всего курса обучения, по мере необходимости, и с каждым студентом индивидуально проводится работа по воспитанию грамотного, хорошо подготовленного мастера, способного создавать глубокие образы и характеры, соответственно литературным образам. Художник книги должен вместе с писателем создавать зримые образы, помогающие читателю воспринимать то или иное произведение. Наши выпускники должны продолжать славные традиции русской и советской школы иллюстрации и уметь противоборствовать современным рыночным требованиям. Для этого надо много работать и совершенствовать свое внутреннее Я.

На протяжении всего курса композиции по мере необходимости проводятся лекционные беседы о полиграфическом производстве книги. На 1 курсе студенты в «Ознакомительном курсе композиции книга» познакомились с этим. На старших курсах приходится постоянно возвращаться к необходимым сведениям из этого курса. При удачном выборе тема проекта может стать замыслом дипломной работы.

Сложноструктурная шрифтовая композиция

Сложноструктурный принцип композиции, в котором может быть соединение плоскостного и объёмного, тяжёлого и лёгкого, простых и сложных форм. Используются шрифты в различных сочетаниях: антиква, гротеск, исторические рукописные стили. Создаётся шрифтовой лист, в котором будут использованы возможности различных типов гротеска и антиквы. В курсовом проекте ставятся задачи на выявление принципа построения пространства листа, на алогичные соединения шрифта и структурной графики. Для работы берётся цитата из литературного источника.

Цель задания. Наиболее ярко сопоставить парадоксальные формы шрифтовых и пространственных особенностей листа.

В процессе обучения студенты должны освоить следующие области знаний книжного искусства:

- Форматы изданий
- Полоса набора
- Шрифт
- Элементы оформления
- Обложка
- Переплет
- Иллюстрации

Типы изданий:

- Художественная литература
- Научная
- Журнальная
- Рекламная

Способы печати:

- Высокая
- Глубокая
- Плоская
- Офсет
- Цифровая

Технические способы выполнения иллюстрации:

- Карандаш, уголь
- Тушь, перо
- Акварель
- Гуашь
- Темпера
- Акрил
- Монотипия
- Ксилография
- Линогравюра
- Литография
- Резцовая гравюра

Работая над книгой, художник должен находить тот способ изображения, который соответствует стилю данного произведения. Дипломная работа – первая самостоятельная книга. Она требует огромного напряжения, как от студента, так и от руководителей мастерской

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 обучения в творческий, 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.	<u>ПК-1.1.</u> 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. <u>ПК-1.2.</u> 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. <u>ПК-1.3.</u> Владеть: техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска, шпательных работ; 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.

ПК-3.Способен применять в процессе создания иллюстраций знания, умения и профессиональные качества рисунка, живописи и композиционных поисков и решений.	<u>ПК-3.1.</u> 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. <u>ПК-3.2.</u> 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. <u>ПК-3.3.</u> 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.	4 «хорошо»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на хорошем профессиональном и творческом уровне (для своего курса). 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-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.	<u>ПК-4.1.</u> 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. <u>ПК-4.2.</u> 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. <u>ПК-4.3.</u> Владеть: методиками изучения связей внешних и внутренних между различными видами искусства и развитием гуманитарных	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.

	наук, религиозными, философскими идеями в историческом контексте; основами современных междисциплинарных гуманитарных подходов к интерпретации искусства.		
		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.

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 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. Кучерова, А. В. Типографика: основы верстки : учебное пособие / А. В. Кучерова. — Омск : ОмГТУ, 2023. — 97 с. — ISBN 978-5-8149-3649-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/421739> .
3. Наумова, С. В. Шрифт в мультимедийной среде : учебник / С. В. Наумова, П. М. Наумова, М. Н. Наумов ; RU ; 85.158. — Екатеринбург : УрГАХУ, 2023. — 428 с. — ISBN 978-5-7408-0270-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/386084> .

4. Фомина, Э. В. Пропедевтика (основы композиции): практикум : учебное пособие / Э. В. Фомина, М. А. Березова. — Тольятти : ПВГУС, 2025. — 42 с. — ISBN 978-5-9581-0390-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/508802>
5. Устинов, И. А. Основы композиции в изобразительном искусстве. Средства и законы : учебно-методическое пособие / И. А. Устинов, М. А. Резвая. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2023. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/3839093>.

8.2. Дополнительная литература:

1. Лумис Эндрю. Искусство иллюстрации. - М.: 2015- 298 с.
2. Ляхов В.В. Искусство книги. Теория и практика. – М.: Галарт, 2015. - 297 с.
3. Максимов М. А. Книжица Русского Севера. - Музей заповедник Киж, 2020 – 136 с.
4. Ричард Пулин. Школа дизайна: Шрифт. - М: Манн Иванов и Фербер, 2020 - 240 с.

8.3. Рекомендуемая литература:

1. Традиции древнерусского орнамента в искусстве оформления книги: учебное пособие. - Великий Новгород: 2012. - 44 с.
2. Дехтерев, Б.А. Беседы о композиции: учебное пособие: - Рязань: П. А. Трибунский, 2009. - 50 с.
3. Л.И. Владимиров. Всеобщая история книги. - М. : Книга, 1988. – 310 с.
4. В.В.Пахомов. Книжное искусство. - т.1, т.2 , - М.: Изд-во «Искусство», 1961-1962. - 2 т.; Кн. 2: Иллюстрации. - 1962. - 432 с.
5. Пахомов В. В. Книжное искусство - М: Искусство, 1961-1962. - 432 с.
6. Перцов В. Рисованный шрифт. - МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2007. - 80 с.
7. Капр А. Искусство шрифта. - Дрезден, 1976. - 474 с.
8. Герчук Е. Архитектура книги». -М.: IndexMarket, 2011. - 208 с.
9. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. - т.1, т.2. – М.: Изд-во «Слово», 2000. - 144 с.
10. Коломнин П. Краткие сведения по типографскому делу. - М.: Изд-во «Студия А. Лебедева», 2008. – 712 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базахданных:

- 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 информационных 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.iskusstvo.ru
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.c.3072.ru/\(moodle\)](https://c1296.c.3072.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: Мольберты, Подиумы, столы, стулья, Планшеты, и т.д.
3. Художественные расходные материалы: Картон, бумага, уголь рисовальный, карандаши, соус, сангина, кнопки, ластики,
4. Библиотека МГАХИ им. В.И. Сурикова, включая ЭБС.

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

Занятия по дисциплине «Шрифтовая композиция» 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 «Шрифтовая композиция» для каждого студента на период обучения необходимы: мольберт, планшеты, бумага, табуретка, стеллаж для хранения работ и эскизов.