МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова"
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
23 июня 2021 г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.02 «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги»
Направление подготовки 54.05.03 «Графика»
Профиль подготовки «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника специалист
Форма обучения очная
Институт, факультет Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство
Кафедра-разработчик рабочей программы «Искусство графики»
Курс 4,5
Семестр 7,8,9,А

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	288	8,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	108	3,0
Форма аттестации, Экзамен –7,8,9,А сем. Курсовая работа – А сем.	108	3,0
Всего	504	14,0

Москва, 2021 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по направлению 54.05.03 «Графика».
По профилю «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана 2021г. утвержденного на ученом совете МГХПА им. С.Г. Строганова (протокол №7 от 23.06.2021г.).

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчики программы:

Доцент
кафедры «Искусство графики» Архипова А.И.

Профессор
кафедры «Искусство графики» Кошкин А.А.

Зав. кафедрой Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» является профессиональная подготовка высококвалифицированных художников-графиков, способных решать весь комплекс профессиональных задач: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических, экономических и др. и развивать практические навыки и приемы в профессионально-художественной деятельности, необходимые для художественно-полноценной реализации авторского композиционного решения.

Задачи дисциплины:

– Расширение уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи.

– Изучение законов и принципов композиции, способов композиционных решений, необходимых в работе над книгой.

– Формирование у студента осознания, что процесс создания иллюстраций является процессом создания гармоничного художественного произведения.

– Формирование у студента понимания, что практические результаты работы художника-графика, иллюстратора книги предполагает умение выполнять каждый элемент книги, исходя из общего замысла иллюстрированного издания.

– Подготовка студентов к профессиональной работе в издательстве в качестве художника – иллюстратора. Обучение 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.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» относится к вариативной части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

- «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;
- «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;

– «Ознакомительный курс офорта.

Знания, полученные при изучении дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги»

ПК-2– Способен создавать на высоком профессиональном уровне авторские произведений в области искусства книги, уникальной и печатной графики, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное мышление, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства.

ПК-2.1. Знать специфику выразительных средств, с целью воплощения своего авторского замысла.

ПК-2.2. Уметь применять методики работы с изобразительным и текстовым материалом при создании графического произведения.

ПК-2.3. Владеть методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок.

ПК-2.6. Владеть навыками работы, как в уникальных техниках (карандаш, уголь, акварель, гуашь), так и множительных (гравюра на линолеуме, дереве, пластике и гравюре на меди.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- технологические и художественные особенности материалов, применяемых в области иллюстрирования и создания книги;
- методику создания макета печатного издания;
- технологию изготовления печатной формы в различных техниках печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография);
- технику и технологию процесса печати произведения в различных техниках печатной графики;
- основные принципы технологии книгопечатания и полиграфии;
- художественные особенности различных стилевых течений в истории костюма и материальной культуре;
- методику сбора подготовительного материала при иллюстрировании литературного произведения;
- закономерности построения иллюстрации и взаимодействие ее с текстовым

материалом;

- основы психологии художественного творчества;
- технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, на печатных станках и в типографии.

Уметь:

- применять знания, полученные в процессе обучения теоретическим дисциплинам;
- разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых в творческом процессе художника – иллюстратора;
- обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика;
- целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения собрать натурный материал в виде рисунков, набросков, этюдов и штудий;
- на практике применять теоретические знания по средствам, техникам и технологиям создания произведения в области полиграфии, уникальной графики и эстампа;
- соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках;
- изобразительными средствами, устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и процесс создания произведения;
- на практике применять знания в области общей и профессиональной психологии;
- методики проведения занятий по рисунку, композиции, техникам и технологиям эстампа для различных категорий обучающихся.

Владеть:

- знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника-графика, работающего в области уникальной графики и искусстве книги;
- знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной плоскости;
- методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и штудий при работе над созданием произведения в области искусства книги;
- методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным произведением;
- методиками работы на современных электронных носителях информации;
- техниками печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография) и умением переводить в них эскизный и подготовительный материал;
- техникой и технологией создания макета книги;
- методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции, техникам и технологиям эстампа для различных возрастных категорий обучающихся;

- методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации искусства книги;
- навыками применения техники безопасности при работе с химическими веществами, графическими инструментами, на печатных станках и в типографии.

4. Структура и содержание дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Лермонтов М.Ю. «Песнь о царе Иване Васильевиче молодом опричнике и удалом купце Калашникове»	7	-	36	4	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание
2	Гете И.В. «Фауст»	7	-	36	5	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание
	Итого 7 семестр		**-**	**72**	**9**	**Экзамен**
3	Дж. Боккаччо «Декамерон»	8	-	72	9	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание
	Итого 8 семестр		**-**	**72**	**9**	**Экзамен**
4	Ремизов А. «Посолонь»	9	-	72	9	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание
	Итого 9 семестр		**-**	**72**	**9**	**Экзамен**
5	Маршак С.Я. «Багаж»	А	-	36	75	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание **Курсовая работа**
6	Задание на свободную тему: 1. Переплет; 2. Первая и четвертая сторонки;	А	-	36	6	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание

	3. Титульный разворот; 4. Три иллюстративных разворота					
	Итого А семестр		**-**	**72**	**81**	**Экзамен**
	Итого		**-**	**288**	**108**	

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Лермонтов М.Ю. «Песнь о царе Иване Васильевиче молодом опричнике и удалом купце Калашникове»	36	«Остромирово евангелие и буквица»	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
2	Гете И.В. «Фауст»	37	Готический шрифт, миниатюра	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
3	Дж. Боккаччо «Декамерон»	72	12 разворотов – переплет, обложка, форзац, титульный лист, спусковая иллюстрация, концовка для каждой книги	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
4	Маршак С.Я. «Багаж»	72	Изготовить макет вручную, сделать три оригинальных разворота и два разворота по выбору	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
5	Ремизов А. «Посолонь»	36	Обложка, форзац, три иллюстрации	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
6	Задание на свободную тему: Литературная тема, предвосхищающая диплом.	36	Переплет, первая и четвертая сторонки, титульный разворот, три иллюстративных разворота	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
	Итого	**288**		

7. Самостоятельная работа студентов

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС*	Формируемые компетенции
Лермонтов М.Ю. «Песнь о царе Иване Васильевиче молодом опричнике и удалом купце Калашникове»	4	Изучение теоретического материала по теме, подготовка к практической работе	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6

Гете И.В. «Фауст».	5	Изучение теоретического материала по теме, подготовка к практической работе	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
Дж. Боккаччо «Декамерон».	9	Изучение теоретического материала по теме, подготовка к практической работе	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
Ремизов А. «Посолонь»	9	Изучение теоретического материала по теме, подготовка к практической работе	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
Маршак С.Я. «Багаж»	75	Изучение теоретического материала по теме, подготовка к выполнению курсовой работы	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
Задание на свободную тему: Литературная тема, предвосхищающая диплом.	6	Изучение теоретического материала по теме, подготовка к практической работе	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
Итого	**108**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» в 7,8,9,А семестрах предусмотрены практические работы, курсовая работа, экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Доклад и презентация	4	7	15
Практическое задание	4	12	20
Тест	1	12	25
Курсовая работа	1	20	40
Итого 7,8,9,А сем.(экзамен)		**51**	**100**

Курсовая работа в А семестре, является отдельным видом учебной работы и выполняется индивидуально по теме, выбираемой по инициативе. Методика оценки курсовой работы включает в себя два критерия: формальный и содержательный.

- к формальным критериям относятся: соблюдение сроков сдачи законченной работы, правильность оформления, грамотность структурирования работы, наличие ссылок и научного аппарата, наличие иллюстрационного материала, использование современной и зарубежной литературы и др.

– к содержательным критериям относятся: актуальность темы, сбалансированность разделов работы, правильная формулировка целей и задач исследования, соответствие содержания заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы, знание новейшей литературы, умение докладывать и защищать свою точку зрения и т.д.

Выполнение курсовой работы завершается оформлением обучающимся письменного отчета – пояснительной записки по установленной в вузе форме, а также выполненным изделием в материале, с последующей защитой результатов работы перед комиссией в составе ППС кафедры

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: разработка периодического издания: учебное пособие / О.И. Клещев; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Екатеринбург: Архитектон, 2017. - 120 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0210-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=481981.

2. Безрукова, Е.А. Шрифтовая графика: учебное пособие / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян. — Кемерово: КемГИК, 2017. — 130 с. — ISBN 978-5-8154-0407-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105259.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Клещев, О.И. Художественно-техническое редактирование: учебное пособие / О.И. Клещев. - Екатеринбург: Архитектон, 2012. - 62 с.: ил. - Библиогр. в кн.; то же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962.

Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 432 с.: ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01873-2; то же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Офисный пакет Microsoft Office 365	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте МГХПА им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» используются средства и оборудование кафедры. Рабочее помещение для дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги».

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины наряду с традиционным оборудованием аудиторий (меловая или маркерная доска, аудиторные столы и стулья), обеспечивающим чтение лекций, используются ноутбук с возможностью выхода в Интернет и дисплей для проведения лекций-визуализаций и практических занятий по темам курса, а также принтер, сканер, копир, офисная бумага.

Аудитории с ровным дневным светом со столами по количеству студентов в группе (горизонтальная поверхность).

1. Оборудование:

- столы для занятий;
- стулья;
- шкаф для хранения красок;
- светильники настольные;
- раковина для мытья.

2. Материалы:

- бумага акварельная, ватман;
- планшеты 50 х 40, 50 х 45;
- карандаши;
- кисти: синтетика, колонок или белка № 1, № 2;
- кисти покрывные № 6, № 8;
- краски: темпера, акварель;
- карандаши пастельные, цветные;

- тушь;
- перья для каллиграфии;
- линейки;
- палитры;
- клей;
- баночки для воды;
- губки для смывания слоя.

5. Наглядные пособия, необходимая литература из фондов библиотеки МГХПА, из фондов кафедры «Искусство графики».

6. Компьютер с возможностью выхода в Интернет, принтер, сканер, копир, офисная бумага, фотобумага.

12. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Методические указания к дисциплине «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» наглядно демонстрируют поэтапный подход к процессу подготовки будущего специалиста к решению профессиональных задач в сфере искусства книги, приобретение основных знаний и практических навыков для создания иллюстраций во всей полноте и сложности их уникальных изобразительных и технологических возможностей, расширения уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи литературного произведения.

Методика освоения искусства книги отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению рисунка, созданию авторской иллюстрации и дальнейшим изготовлением книги.

Преподавание «Композиции книжной иллюстрации и оформления книги» в академической программе кафедры «Искусство графики» является важной составной частью всего учебного процесса, продолжением и развитием дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Основы композиции», «Ознакомительный курс композиции искусства книги», изучаемых на 1 и 2 курсах. Студенты выполняют задания по композиции, установленные программой общего и специального курса композиции. Перед студентами ставятся задачи дальнейшего

совершенствования навыков для использования полученных знаний при создании иллюстраций.

Во время прохождения курса «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» студенты изучают лучшие образцы классического отечественного и зарубежного художественного наследия.

В процессе работы над композицией книжной иллюстрации и оформлением книги педагог должен воспитывать у студента сознательное отношение к изображению натуры, основанное на глубоком и всестороннем ее изучении.

Каждый семестр заканчивается практическими навыками под руководством педагога, который должен, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

Преподаватель должен строго следить за последовательностью методического ведения работы и требовать от студента ее профессиональной завершенности.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с

другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.