

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о подписи:
ФИО: Желваков Вячеслав Юльевич
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 22.04.2025 14:57:22
Уникальный программный ключ:
702c243aab55a7f7089496d1e993599709779424

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ
Рисунка, живописи, композиции и изящных искусств
(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

(наименование дисциплины)

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности

54.05.05 Живопись и изящные искусства

(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы

Живопись и изящные искусства

(наименование специализации)

Начало реализации образовательной программы 2025 год

Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (128 ак. часов)

Вид учебной работы	Всего	Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия	128	32	32	32	32						
<i>в том числе:</i>											
<i>Лекции</i>	-	-	-	-	-						
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>		32	32	32	32						
<i>Семинары (С)</i>	-	-	-	-	-						
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	16	4	4	4	4						
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗаО /За)		За	За	За	За						
Общая трудоемкость:											
<i>академических часов</i>	144	36	36	36	36						
<i>зачётных единиц</i>	4	1	1	1	1						

Разработчик программы
преподаватель кафедры РЖКиИИ Белавина Н.О

Рецензент:

художник федерального автономного учреждения культуры и искусства
«Студия военных художников имени М.Б. Грекова» Министерства обороны РФ,
заслуженный художник Российской Федерации
Евстигнеев Алексей Витальевич

Рабочая программа учебной факультативной дисциплины «Основы книжной иллюстрации» разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -
специалитет по специальности 54.05.05 Живопись и изящные искусства
(приказ Минобрнауки России от 13 августа 2020 года № 1008)
составлена на основании учебного плана:
специальность 54.05.05 Живопись и изящные искусства
утвержденного Ученым советом Академии протокол от 27.02.2025 № 02

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры рисунка, живописи, композиции
и изящных искусств (РЖКиИИ) протокол от 13.02.2025 № 42-05 01/2025

Срок действия программы: уч. г.

И.о. заведующего кафедрой РЖКиИИ Желваков Вячеслав Юрьевич

Руководитель ОПОП ВО Желваков В.Ю.

Актуализация программы

одобрена на заседании кафедры РЖКиИИ протокол от _____ 20____ № _____	составлена на основании учебного плана, утвержденного Ученым советом Академии от _____ 20____ протокол № ____
одобрена на заседании кафедры РЖКиИИ протокол от _____ 20____ № _____	составлена на основании учебного плана, утвержденного Ученым советом Академии от _____ 20____ протокол № ____
одобрена на заседании кафедры РЖКиИИ протокол от _____ 20____ № _____	составлена на основании учебного плана, утвержденного Ученым советом Академии от _____ 20____ протокол № ____
одобрена на заседании кафедры РЖКиИИ протокол от _____ 20____ № _____	составлена на основании учебного плана, утвержденного Ученым советом Академии от _____ 20____ протокол № ____
одобрена на заседании кафедры РЖКиИИ протокол от _____ 20____ № _____	составлена на основании учебного плана, утвержденного Ученым советом Академии от _____ 20____ протокол № ____

1 Цели и задачи дисциплины

Цель освоения учебной факультативной дисциплины «Основы книжной иллюстрации» является углубление и совершенствование у обучающихся устойчивого навыка решения композиционных задач, построения композиции при создании художественного образа в книжной графике.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- дальнейшее изучение зарубежного и отечественного искусства;
- развитие способности создавать целостные многофигурные композиции с действующими персонажами в реальной исторической или сказочной (воображаемой) среде;
- способствовать приобретению навыков воплощения авторского замысла в различных форматах при использовании уникальных графических средств книжной иллюстрации;
- развитие художественного воображения, творческой фантазии, самореализации личности в условиях современной мировой и отечественной культуры

2 Требования к результатам освоения компетенций при освоении факультативной дисциплины

Освоение обучающимися факультативной дисциплины «Основы книжной иллюстрации» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Шифр	Наименование компетенции	Индикаторы формирования (достижения) компетенции
ОПК-1	Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления.	ОПК-1.1 Наблюдает, анализирует обобщает явления окружающей действительности через художественные образы
		ОПК-1.2 Воплощает идейно-эстетическое содержание художественных образов в графических произведениях
ОПК-2	Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	ОПК-2.1 Формулирует законы композиции, закономерности создания художественного произведения графике
		ОПК-2.2 Аргументирует свой творческий замысел графического произведения, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания
ОПК-5	Способен к работе с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	ОПК-5.2 Использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области графики
ОПК-8	Способен решать профессиональные задачи на основе комплексного знания значимых произведений в отечественной и мировой культуре	ОПК-8.2 Использует при решении профессиональных задач комплексные знания значимых произведений мировой и отечественной художественной культуры
ПК-5	Способен использовать при разработке творческого замысла и	ПК-5.1 Использует при разработке творческого замысла графической работы знания основных

	в своей практической работе знания основных произведений художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей исторического развития художественных течений и стилевых направлений в искусстве	произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в искусстве
--	---	--

3 Содержание факультативной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1 семестр		
1.1	Введение. Цель и задачи факультативной дисциплины «Основы книжной иллюстрации»	Цель и задачи. Композиция как художественный образ. Виды композиций. Смысл, сюжет. Понятие «вечный образ». Зарождение замысла. Повествование на примере произведений мастеров Древней Греции, Древней Руси, западноевропейского искусства Средних веков и Возрождения, барокко и классицизма, искусства современности
1.2	Создание фор-эскизов, тоновых и цветовых эскизов.	Подготовка эскизов к иллюстрациям книги. Иллюстрации к авторским или народным сказкам. Чтение произведений по выбору к теме задания. Знакомство с творчеством художников. Работа над эскизом композиции по выбранной книге. Стадии работы над эскизами. Формирование идеи в изображении, поиск формы воплощения, содержащий замысел, художественное видение, композиционное решение. Выбор формата для решения различных композиционных задач. Создание более проработанного и детализированного изображения, содержащего более полную проработку формы, света, тени и текстуры. Передача пространства и плановости, выявление соподчиненности форм - закон единства и соподчинения; композиционный центр и способы его выделения. Выбор выразительных средств. Решение задачи компоновки, выбора графических средств и манеры выполнения для достижения большей достоверности, и передачи идейного содержания произведения. Последовательность ведения работы над эскизами. Чтение произведений по выбору к теме задания (народные сказки/авторские сказки). Создание эскизов к иллюстрациям произведения. Определение количества итоговых иллюстраций к произведению путём создания раскладки для макета книги, выбор одного эскиза (сюжета) на каждую заявленную иллюстрацию. Отработка деталей. Поиск тоновых и цветовых решений композиции для лучшего выявления образа. Обсуждение эскизов
2 семестр		
2.1	Выполнение графической работы по созданию композиции в «авторском стиле».	Выполнение иллюстраций – полосных, полуполосных, разворотных, оборонных, заставок, концовок. Общее количество работ 8-15 иллюстраций. Работа над общим стилистическим решением книги: сбор материала – зарисовки архитектуры, костюмов и т.п.. Техника: карандаш /акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила размер А4, А3, А2 (эскизы и иллюстрации)
3 семестр		
3.1	Разработка серии эскизов с учётом законов композиционного построения.	Симметрия, асимметрия – композиционное равновесие. Ритм, метр, пропорции, масштабность, контраст, нюанс. Законы композиционного построения: степень сходства и различия, тождество (аналогия элементов), нюанс (слабое различие), контраст (резкое различие), полярность (полное отличие), статика – динамика формы, виды симметрии (зеркальная, осевая, винтовая),

		асимметрии, их взаимодействие. Метр – простейший порядок, основанный на повторении равных элементов. Ритм – сложный порядок чередования элементов композиции. Отношения и пропорции. Масштабность. Динамика, статика, тектоника. Принципы построения плоскостных композиций. Выбор темы книжной иллюстрации из классических приключенческих романов: Роберт Стивенсон «Остров сокровищ», «Морской Волк» Джек Лондон, «Три мушкетёра» Александр Дюма и др. Демонстрация фильмов по повести классика. Работа над эскизами по ходу чтения рассказа и просмотра фильма. Обсуждение эскизов, выбор наиболее удачных. Разработка сценария написания иллюстраций. Техника: бумага, акварель, тушь, гуашь, цветные карандаши. Формат бумаги: А2, А3, А4 (иллюстрации и эскизы)
4 семестр		
4.1	Работа над иллюстрациями	Демонстрация фильма, копирование, чтение, подготовка картонов, обсуждение, разбор результатов. Отработка деталей. Выявление соподчиненности форм. Техника: карандаш / акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила размер А4, А3, А2 (эскизы и иллюстрации)

4 Структура и объём занятий факультативной дисциплины «Основы книжной иллюстрации» представлены в приложении №1 к данной рабочей программе.

5 Материально-техническое обеспечение факультативной дисциплины

Для освоения факультативной дисциплины «Основы книжной иллюстрации» используется оснащенные мастерская в соответствии с таблицей №1

Таблица №1 Материально-техническое обеспечение факультативной дисциплины «Основы книжной иллюстрации»

Учебная мастерская для проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам художественного цикла, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, а также для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Комплект учебной и специализированной мебели: столы двухместные, стулья, стеллаж для картин, подиум, подставка для натюрмортов, подставка для натурщиков, мольберт «Академия» станковый, ширма; наборы учебно-наглядных пособий; мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования; наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15 Аудитория 1403
---	---

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение факультативной дисциплины

Основная литература

1. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. — Москва: Владос, 2012. — 399 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/96266>
2. Бесчастнов, Н. П. Цветная графика: учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. — Москва: Владос, 2014. — 176 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/96269>
3. Мастера современной гравюры и графики / ред. В. Полонский. — Москва; Ленинград: Государственное издательство, 1928. — 402 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222307>

Дополнительная литература

1. Чаговец, Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура: учебное пособие / Т. П. Чаговец. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург:

Планета музыки, 2020. — 176 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134052>

2. Голлербах, Э. Ф. Графика Б.М. Кустодиева / Э. Ф. Голлербах. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 77 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/32108>

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>
- АРТ-Портал "Мировая художественная культура" <https://art.biblioclub.ru/>
- ЭБС Юрайт <https://urait.ru/>
- ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации <http://docs.cntd.ru/>
- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>
- поисковая система Google <https://www.google.ru/>

7 Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций факультативной дисциплины

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения факультативной дисциплины «Основы книжной иллюстрации» представлены в приложении №2 «Фонд оценочных средств по факультативной дисциплине «Основы книжной иллюстрации» к данной рабочей программе.

**Структура и объём занятий
По факультативной дисциплине
«Основы книжной иллюстрации»**

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов	
		Практич.	СР
1 семестр			
1.1	Введение. Цель и задачи дисциплины	2	-
1.2	Создание фор-эскизов, тоновых и цветowych эскизов.	30	2
2 семестр			
2.1	Выполнение графической работы по созданию композиции в «авторском стиле».	32	2
3 семестр			
3.1	Разработка серии эскизов с учётом законов композиционного построения.	32	2
4 Семестр			
4.1	Работа над иллюстрациями	32	2
	Итого	128	8

Фонд оценочных средств по факультативной дисциплине «Основы книжной иллюстрации»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся по факультативной дисциплине «Основы книжной иллюстрации»

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является «зачет» в 1, 2, 3, 4 семестрах. Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком.

Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-5.2; ОПК-8.2; ПК-5.1 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины.

Система оценки для оценивания дисциплины доводится до сведения обучающихся в начале каждого семестра.

1 Типовые контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по факультативной дисциплине «Основы книжной иллюстрации»

1.1 Контрольные оценочные материалы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе факультативной дисциплины «Основы книжной иллюстрации».

1.2 Контроль сформированности компетенций (части) осуществляется согласно таблице №2

*Таблица №2 Освоение обучающимися
факультативной дисциплины «Основы книжной иллюстрации»*

Шифр	Наименование компетенции	Индикаторы формирования (достижения) компетенции	Вид контроля
ОПК-1	Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	ОПК-1.1 Наблюдает, анализирует обобщает явления окружающей действительности через художественные образы	Кафедраальный просмотр
		ОПК-1.2 Воплощает идейно-эстетическое содержание художественных образов в графических произведениях.	Кафедраальный просмотр
ОПК-2	Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	ОПК-2.1 Формулирует законы композиции, закономерности создания художественного произведения графике.	Зачет
		ОПК-2.2 Аргументирует свой творческий замысел графического произведения, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные	Зачет

		теоретические знания	
ОПК-5	Способен к работе с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	ОПК-5.2 Использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области графики	Зачет
ОПК-8	Способен решать профессиональные задачи на основе комплексного знания значимых произведений в отечественной и мировой культуре	ОПК-8.2 Использует при решении профессиональных задач комплексные знания значимых произведений мировой и отечественной художественной культуры	Кафедра́льный просмотр
ПК-5	Способен использовать при разработке творческого замысла и в своей практической работе знания основных произведений художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей исторического развития художественных течений и стилевых направлений в искусстве.	ПК-5.1 Использует при разработке творческого замысла графической работы знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в искусстве	Кафедра́льный просмотр

1.3 Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице №3

Таблица №3 Виды заданий, подлежащие оцениванию

Виды задания	Критерии оценивания задания:
Собеседование по теме	1. Владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу 2. Наличие собственной аргументированной позиции 3. Четкая структура ответа
Создание фор-эскизов, тоновых и цветовых эскизов	1. Задачи компоновки, выбор выразительных средств живописи и манеры выполнения для достижения большей достоверности 2. Грамотная компоновка изображения 3. Передача пространства и плановости 4. Определение главного и второстепенного, композиционного центра и способы его выделения 5. Использование подходящих графических средств для выявления формы и пространства 6. Эстетическая и художественная выразительность рисунка 7. Замысел, его художественное воплощение, композиционное решение
Создание картона, по ранее утвержденным эскизам	1. Соответствие заявленной теме 2. Знание темы (изучение материала в литературных источниках), выбор нового интересного, оригинального сюжета, основанного на точном знании материала 3. Интересная композиция (размещение фигур в движении, ракурсах и динамике) 4. Знание костюма и интерьера выбранной эпохи 5. Интересное цветовое и живописное решение 6. Мастерство рисунка: грамотное размещение фигур в пространстве и перспективе; умение передать детали выбранной темы 7. Грамотное профессиональное использование выбранной автором техники исполнения

2 Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА)

2.1 Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по факультативной дисциплине «Основы книжной иллюстрации», предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

2.2 Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий.

2.3 По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

3 Требования к оформлению художественных работ к просмотру

3.1 Работы факультативной дисциплины «Основы книжной иллюстрации» представляются в оформленном виде. Работы подписаны, указываются:

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

3.2 Рисунки, выполненные сыпучими материалами (простой карандаш, уголь, сангина, пастель) фиксируются лаком.

3.3 Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

4 Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по факультативной дисциплине «Основы книжной иллюстрации»

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
зачтено	Достаточный уровень	Студент: - свободно (достаточно) ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов; - формулирует: тему, образ, смысл, сюжет, закономерности построения композиции в книжной графике, композиционные задачи графического произведения, закономерности создания художественного произведения графике; - выявляет способы использования истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла в графических произведениях
не зачтено	Минимальный уровень не достигнут	Студент: - не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Не может: - формулировать задачи сюжета, закономерности построения композиции в книжной графике; композиционные задачи графического произведения; - определить особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в

		искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта для работы над композицией; - выявлять способы использования истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла в графических произведениях
--	--	---

2) При оценке умений

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
зачтено	Достаточный уровень	Студент: - пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; - анализирует образ, элементы композиционного решения в книжной графике; аргументированно формулирует собственные суждения и оценки по композиции в книжной графике, оценивает последствия возможных решений композиционных задач в книжной графике; - выбирает методы выполнения реалистического и формального ведения работы над композицией в графике; - использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания графического произведения; - выбирает различные художественные материалы, способы, технологии и техники для композиционного решения графического произведения; технологические и технические приёмы для создания авторских композиционных произведений в области графики; - использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области графики; - использует при решении профессиональных задач комплексные знания значимых произведений мировой и отечественной художественной культуры
Не зачтено	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет: - использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; - анализировать образ, элементы композиционного решения в книжной графике; - выбирать методы выполнения реалистического и формального ведения работы над композицией в графике; различные художественные материалы, способы, технологии и техники для композиционного решения графического произведения; технологические и технические приёмы для создания авторских композиционных произведений в области графики; - находить и анализировать информацию, необходимую для решения графической задачи; - формулировать собственные суждения и оценки

3) При оценке навыков

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
зачтено	Достаточный уровень	Студент: - применяет: методы выполнения реалистического и формального ведения работы над композицией в книжной графике, различные приемы, техники, графические материалы при создании художественных произведений; - обобщает явления окружающей действительности через

		художественные образы для последующего создания графического произведения; - применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания истории мирового искусства и культуры; - воплощает идейно-эстетическое содержание художественных образов в графических произведениях или испытывает незначительные затруднения в применении различных приемов, техники графики, графических материалов при создании художественных произведений
не зачтено	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет: - применять: методы выполнения реалистического и формального ведения работы над композицией в графике; различные приемы, техники графики, графические материалы при создании авторских произведений; - обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания графического произведения