

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 ГРАФИКИ

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: 2023 год

Объем дисциплины, виды учебной работы и график реализации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 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	96									48	48
<i>в том числе:</i>											
Лекции	-									-	-
Практические занятия (ПЗ)	96									48	48
Семинары (С)											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	48									24	24
Форма промежуточной аттестации (Эк/ ЗаО /За)										3а	3аО
Общая трудоемкость:											
<i>академических часов</i>	144									72	72
<i>зачётных единиц</i>	4									2	2

Программу составил:
доцент кафедры РЖКиИИ Гонков С.Г.

Рецензент:
художник федерального автономного учреждения культуры и искусства
«Студия военных художников имени М.Б. Грекова» Минобороны РФ
Лебедев Илья Михайлович

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы книжной графики» 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 от 16.03.2023 протокол № 02.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств (РЖКиИИ)
протокол от 15.03.2023 № 42-05 02/2023
Срок действия программы: уч. г.

Заведующий кафедрой РЖКиИИ Андрияка Сергей Николаевич

Руководитель ОПОП ВО Андрияка С.Н.

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

Целью освоения учебной дисциплины «Основы книжной графики» является ознакомление студентов с основами метода практической работы художника при оформлении и иллюстрировании книги.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- формирование творческого воображения;
- формирование умения работы с историческим и иным изобразительным материалом;
- формирование умения различать способы отображения пространства в различных художественно-изобразительных системах: Древнего Египта; Древней Греции; Европейского Средневековья; Византии и Древней Руси; Нового и Новейшего времени;
- способствовать формированию устойчивого навыка в решении художественных задач, а именно, развитие способности создавать целостные многофигурные композиции с действующими персонажами в реальной исторической или сказочной (воображаемой) среде;
- подготовка самостоятельно мыслящего художника-профессионала, умеющего решать любые творческие задачи;
- способствовать повышению общей художественной культуры выпускника.

2. Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины/модуля

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

Шифр	Наименование компетенции	Индикаторы формирования (достижения) компетенции
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.2 Умеет определять цели, круг задач и решать их в рамках избранных видов профессиональной деятельности (проекта создания авторского произведения, создания коллективной творческой работы в области изобразительного искусства и др.), а также планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов.
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 в живописи, графике, монументальном и декоративно-прикладном искусстве
		ОПК-2.2 Аргументирует свой творческий замысел, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания
ОПК-3	Способен использовать в своей профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий их применения в изобразительных искусствах	ОПК-3.1 Знает основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения, методическую последовательность создания произведения изобразительных искусств
		ОПК-3.2 Использует различные художественные материалы, техники и приемы работы, виды и способы изображения природы по памяти, воображению, представлению
ОПК-5	Способен к работе с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из	ОПК-5.2 Использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области

	различных источников с использованием современных средств и технологий	изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства
ПК-3	Способен свободно использовать при создании авторского произведения техники и технологии изобразительного искусства в области графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства	ПК-3.1 Формулирует закономерности создания художественного произведения в графике, принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве
		ПК-3.2 Использует различные техники и технологии при создании произведений в области графики
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 и в своей творческой работе знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в искусстве
ПК-7	Способен формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания, провести обоснование и презентацию творческого проекта	ПК-7.1 Формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел в процессе создания творческого произведения
		ПК-7.2 Аргументировано излагает идею авторского произведения и процесс его создания, проводит презентацию творческого проекта

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
9 семестр (16 недель)		
9.1	Введение в предмет. Краткая история.	Предмет книжной графики. История книги: книга в древних обществах, в эпоху Средневековья, эпоху Возрождения, нового и новейшего времени.
9.2	Книга как визуально-графическая коммуникация. Язык книги. Структура и основные элементы книги.	Род и вид литературы, форматы изданий, показатели оформления и шрифты, книжное убранство. Основные составные части книги: форзац, титульный лист, фронтиспис, иллюстрации и внешнее оформление, обложка и переплёт. Анализ композиционных работ обучающихся.
9.3	Порядок и этапы работы над книжным проектом.	Исполнение работы при максимально суженной цветовой палитре. Художественные возможности при минимуме изобразительных средств. Характер литературы, основных этапов работы. Особенности организации творческого процесса. Сбор материала, работа над фор-эскизами, эскизами, картоном. Выбор материала и работа над оригиналами. Макет издания, работа над ним. Полиграфические материалы.
9.4	Правильный выбор сюжета иллюстрирования.	Необходимые, желательные и возможные сцены для иллюстрирования. Изобразительно невыгодные и неизобразимые элементы в работе художника-иллюстратора.

	Структура макета книги.	Распределение изобразительного материала в макете издания.
9.5	История развития отечественной книги и ее мастера.	Краткая история иллюстрированной книги в дореволюционной России, СССР, современной России. Выдающиеся отечественные художники книги, особенности их работы и художественные методы.
9.6	История развития книги за рубежом и ее выдающиеся представители.	Краткая история иллюстрированной книги в странах Европы, Азии и США. Выдающиеся зарубежные художники книги, особенности их работы и художественные методы, национальная и культурная специфика зарубежной книжной графики.
9.7	Различные изобразительные системы Древнего мира и их применение в современной книжной графике.	Понятие времени и пространства в изобразительных системах Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима. Использование художниками последующих эпох изобразительных методов художников Древнего мира. Использование наработок художников Древнего мира в собственной творческой практике художниками книги.
9.8	Различные изобразительные системы Средних веков и их применение в современной книжной графике.	Понятие времени и пространства в изобразительных системах Европейского Средневековья, Византии и Древней Руси. Использование художниками последующих эпох изобразительных методов художников Европейского Средневековья, Византии и Древней Руси. Использование наработок художников Средних веков Западной и Восточной Европы в собственной творческой практике художниками книги.
9.9	Изобразительная система Эпохи Возрождения и ее использование в современной книжной графике.	Понятие времени и пространства в изобразительных системах Европейского Возрождения, появление линейной перспективы и понятия исторического времени, связь новых композиционных приёмов с предшествующим временем. Книга эпохи Возрождения и её влияние на последующую художественную культуру и современную книжную графику.
9.10	Иллюзорное впечатление как метод иллюстрирования в книжной графике.	Понятие времени и пространства в т. н. искусстве «Впечатления», поздний Тициан, Рембрандт, Франц Хальс. Барокко в Европе и России. Русский парсунный портрет. Влияние Барокко на искусство европейской и русской книги.
9.11	Маньеризм и романтизм в книжной иллюстрации.	Время и пространство у маньеристов, Новое время, эпоха классицизма и романтизма. Джон Констебл и Барбизонцы.
9.12	Работа художника-иллюстратора с литературой импрессионистического направления.	Время и пространство импрессионизма, понятие «Кадровая композиция» и фрагментарность изображения. Связь литературы с импрессионистическим видением пространства: Эмиль Золя и М.А. Булгаков.
9.13	Фотография, кинематограф, современные цифровые технологии в искусстве книги.	Время и пространство в искусстве новейшего времени. Сюрреализм и авангардизм. Деструктурированное пространство и образ разорванного времени. Гиперреализм, влияние фотографии, кинематографа, цифровых технологий на художественный образ. Цифровая книга и влияние современных технологий на традиционную печатную книгу.
9.14	Элементы композиции и их взаимосвязь в формате	Уровень горизонта, понятие верха и низа, значение правой и левой стороны пространства картины, оптический и геометрический центры, взаимоотношения форм, линия и пятно в композиции, особенности направления движения,

	произведения.	равновесие и гармония, симметрия и её отклонения, вес объектов изображения. Очертания объектов в пространстве картины, их касания и взаимодействия. Силовые линии картины. Принцип золотого сечения. Взаимоотношение элементов композиционного построения произведения с его форматом.
9.15	Значение ритма в работе художника книги.	Ритм и его значение в изобразительном искусстве, скульптуре и архитектуре. Ритм в книжном макете, оформлении и иллюстрации.
9.16	Профессиональная демонстрация произведений художника.	Подготовка к просмотру экспозиции произведений книжной графики.
10 семестр (16 недель)		
10.1	Особенности работы с цветом в книжном проекте. Сюжет и образ в произведении.	Исполнение работы в цвете с максимально возможным звучанием избранного цветного материала. Цельность исполнения и единая стилистика всего цикла иллюстраций и элементов оформления. Сюжет в художественном произведении. «Литература» в живописи, графике, скульптуре.
10.2	Выгодные и удачные подходы к изобразительным темам иллюстратора.	Изобразительность темы в графическом иллюстративном цикле. Необходимые, желательные и возможные сцены для иллюстрирования.
10.3	Жест, как важный элемент композиции.	Жест в изобразительном искусстве, скульптуре, театре, в кино. Общеупотребительные, бытовые жесты. Жест символ. Этносемантика.
10.4	Жест-символ и традиционный жест. Пути развития понимания жеста в европейском искусстве.	Жест в искусстве древнего Египта, Вавилона, Ассирии, Древней Греции и Рима. Символика жеста в Византийской и Древнерусской живописи, и книжном искусстве. Жест в искусстве Средних веков Западной Европы, в искусстве художников итальянского, голландского и немецкого Возрождения.
10.5	Традиции использования жеста в русской исторической картине.	Мастера физиологически точного жеста: И.Е. Репин, В.В. Верещагин. Исторический традиционализм жеста в произведениях В.И. Сурикова. Фрагментирование жеста в искусстве новейшего времени. Сюрреалисты и Дали.
10.6	Свет, как элемент композиции произведения.	Свет в двухмерном изобразительном искусстве; монументальной и станковой живописи; станковой и книжной графике, плакате. Естественные и искусственные источники освещения.
10.7	Особые случаи работы со светом в изобразительном искусстве.	«Фаворский» свет в Византийской и Древнерусской иконописи, и монументальном искусстве. Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий. Русская иконопись XVII в. От символизма к бытописательскому реализму. Природа света в западноевропейской живописи XVI-XVIII вв. Эффект «само свечения» в живописи П. Веронезе, Рембрандта, Ватто.
10.8	Работа со светом художников второй половины XIX – XX вв.	Так называемое «музейное» освещение в европейской живописи первой половины XIX в. Изображение естественных источников освещения в западноевропейской и русской живописи второй половины XIX в. Барбизонцы, импрессионисты, передвижники. Природа света в библейских эскизах Александра Иванова. Свет в искусстве сюрреалистов и авангардистов. Свет искажённого пространства.

10.9	Утилитарное значение света. Понятие цвета, как символа.	Цвет в двухмерном изобразительном искусстве, интерьере, костюме, предмете. Тёплые и холодные цвета. Взаимоотношение цвета с пространством изображения. Окраска предмета с его объём. Бытовое и утилитарное значение цветов. Символическое значение цвета в Древнерусской иконописи, изобразительном искусстве европейского Средневековья. Символика цвета в эпоху Возрождения. Разница в восприятии цвета-символа у разных народов.
10.10	Цветовая символика изобразительного искусства современного времени. Цвет-символ в искусстве книги.	Цвет – как носитель духовной субстанции в станковой живописи Нового времени. Цвет библейских эскизов А. Иванова. Работа с цветом В.И. Сурикова. Цветовые опыты импрессионистов. Значение цветовой символики в изобразительном искусстве Новейшего времени. Цвет в изобразительном искусстве сюрреализма. Цветовые образы фрагментированного времени и деструктурированного пространства.
10.11	Цветовая символика в наше время. Важность темы цвета-символа для художника-иллюстратора.	Цвет в промышленных изделиях, спортивной и военной атрибутике: униформология и фалеристика. Цвет в фотографии. Цветовая символика в современной рекламе.
10.12	Знак, символ, эмблема, логотип и их место в творчестве художника книги.	Изображение через мир соответствий – символ, знак, эмблема. Символическое мышление в эпоху неолита, символы древних египтян, шумеров, греков и финикийцев. Знаки и эмблемы Средневековья, Нового времени. Современные эмблемы, товарные знаки и логотипы
10.13	Шрифт и его применение в книжной графике.	Шрифты. Антиквенные и рубленые гарнитуры. Особенности и характер их применения в заголовках, книжном наборе и рубрикации. Славянские шрифты. Устав и полуустав. Особенности начертания и возможности применения.
10.14	Пути и тенденции развития современной книжной графики.	Тенденции развития книжной графики в России и за её пределами. Образцы современной книжной графики. Новые технологии и материалы.

4. Структура и объём практических занятий по дисциплине

Структура и объём практических занятий по дисциплине «Основы книжной графики» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля

Для освоения дисциплины «Основы книжной графики» используется оснащенная мастерская в соответствии с таблицей №1.

Таблица №1. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

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 мебели: столы двухместные, стулья, стол монтажа мультимедиа, стол мультимедиа; наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; компьютерная техника, доступ к сети Интернет, ЭИОС Академии, включая ИС ZOOM. Программное	117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15 Аудитория 3508.
--	--

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины /модуля

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 // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/96269>
3. 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>

Дополнительная литература:

1. Голлербах, Э.Ф. Графика Б.М. Кустодиева / Э.Ф. Голлербах. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 77 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/32108>
2. Суворов, А.Б. Искусство печатной графики в системе современного художественного образования: /А.Б. Суворов // Искусство графики в системе современного художественного образования (Красноярск, 13-14 октября 2016 г.): мат.-лы Всероссийской научно-практ. конференции – Красноярск: ФГБОУ ВО КГХИ, 2016. – С. 58-66. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru»: [сайт]. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28106857>.

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/>

3. Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине/модулю

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения дисциплины «Основы книжной графики» представлены в Приложении 2 «Фонды оценочных средств» к данной Рабочей программе.

Структура и объём практических занятий по дисциплине «Основы книжной графики»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов
9 семестр (16 недель).		
9.1	Введение в предмет. Краткая история.	2
9.2	Книга как визуально-графическая коммуникация. Язык книги. Структура и основные элементы книги.	2
9.3	Порядок и этапы работы над книжным проектом.	2
9.4	Правильный выбор сюжета иллюстрирования. Структура макета книги.	2
9.5	История развития отечественной книги и ее мастера.	2
9.6	История развития книги за рубежом и ее выдающиеся представители.	2
9.7	Различные изобразительные системы Древнего мира и их применение в современной книжной графике.	2
9.8	Различные изобразительные системы Средних веков и их применение в современной книжной графике.	2
9.9	Изобразительная система Эпохи Возрождения и ее использование в современной книжной графике.	2
9.10	Иллюзорное впечатление, как метод иллюстрирования в книжной графике.	2
9.11	Маньеризм и романтизм в книжной иллюстрации.	2
9.12	Работа художника-иллюстратора с литературой импрессионистического направления.	4
9.13	Фотография, кинематограф, современные цифровые технологии в искусстве книги.	4
9.14	Элементы композиции и их взаимосвязь в формате произведения.	6
9.15	Значение ритма в работе художника книги.	6
9.16	Профессиональная демонстрация произведений художника.	6
10 семестр (16 недель).		
10.1	Особенности работы с цветом в книжном проекте. Сюжет и образ в произведении.	4
10.2	Выгодные и удачные подходы к изобразительным темам иллюстратора.	4
10.3	Жест, как важный элемент композиции.	4
10.4	Жест-символ и традиционный жест. Пути развития понимания жеста в европейском искусстве.	4
10.5	Традиции использования жеста в русской исторической картине.	4
10.6	Свет, как элемент композиции произведения.	4
10.7	Особые случаи работы со светом в изобразительном искусстве.	4
10.8	Работа со светом художников второй половины XIX – XX вв.	4
10.9	Утилитарное значение света. Понятие цвета, как символа.	4
10.10	Цветовая символика изобразительного искусства современного времени. Цвет-символ в искусстве книги.	4
10.11	Цветовая символика в наше время. Важность темы цвета-символа для художника-иллюстратора.	2
10.12	Знак, символ, эмблема, логотип и их место в творчестве художника книги.	2
10.13	Шрифт и его применение в книжной графике.	2
10.14	Пути и тенденции развития современной книжной графики.	2

Фонды оценочных средств по дисциплине «Основы книжной графики»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине /модулю

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Основы книжной графики» является «зачет» в 9 семестре, «зачет с оценкой» в 10 семестре.

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): УК-2.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-5.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-5.1; ПК-7.1; ПК-7.2 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 дисциплине /модулю

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 дисциплины «Основы книжной графики».

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

Таблица №2. Освоение обучающимися дисциплины «Основы книжной графики»

Шифр	Наименование компетенции	Индикаторы формирования (достижения) компетенции	Вид контроля
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.2 Умеет определять цели, круг задач и решать их в рамках избранных видов профессиональной деятельности (проекта создания авторского произведения, создания коллективной творческой работы в области изобразительного искусства и др.), а также планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов.	Зачет/зачет с оценкой
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 в живописи, графике, монументальном и декоративно-прикладном искусстве	Зачет/зачет с оценкой
		ОПК-2.2 Аргументирует свой творческий замысел, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания	Зачет/зачет с оценкой
ОПК-3	Способен использовать в своей профессиональной деятельности свойства и	ОПК-3.1 Знает основы и практические особенности художественных материалов, техник и технологии их применения,	Тестовые задания (см. КИМ)

	возможности художественных материалов, техник и технологий их применения в изобразительных искусствах	методическую последовательность создания произведения изобразительных искусств	
		ОПК-3.2 Использует различные художественные материалы, техники и приемы работы, виды и способы изображения природы по памяти, воображению, представлению	Кафедральный просмотр (КП)
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 изобразительного, монументального и декоративно-прикладного искусства	КП
ПК-3	Способен свободно использовать при создании авторского произведения техники и технологии изобразительного искусства в области графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства	ПК-3.1 Формулирует закономерности создания художественного произведения в графике, принципы и методы реалистического изображения объемной формы в пространстве	Зачет/зачет с оценкой
		ПК-3.2 Использует различные техники и технологии при создании произведений в области графики	КП
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 и в своей творческой работе знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в искусстве	КП
ПК-7	Способен формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания, провести обоснование и презентацию творческого проекта	ПК-7.1 Формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел в процессе создания творческого произведения	КП
		ПК-7.2 Аргументировано излагает идею авторского произведения и процесс его создания, проводит презентацию творческого проекта	Зачет/зачет с оценкой

1.3. Оценивание результатов обучения.

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Основы книжной графики» осуществляется в соответствии Положения о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

- Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Основы книжной графики» п. 3.

1.4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице №3.

Таблица №3. Виды заданий, подлежащие оцениванию

Виды задания	Критерии оценивания задания:
Порядок и выполнение этапов работы над книжным проектом	<ol style="list-style-type: none"> 1. Исполнение работы при максимально суженной цветовой палитре. 2. Применение художественных возможностей книжной графики 3. Особенности организации творческого процесса. 4. Макет издания, работа над ним. 5. Соблюдение последовательности сбора материала, работа над фор-эскизами, эскизами, картоном. 6. Выбор материала и работа над оригиналами.
Выбор сюжета иллюстрирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнение законов построения книжного макета. 2. Необходимые, желательные и возможные сцены для иллюстрирования. 3. Изобразительно невыгодные и неизобразимые элементы в работе художника-иллюстратора
Отбор, анализ и творческая переработка самостоятельно найденных источников.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Тренировка зрительной памяти и воображения с целью создания изобразительной базы зрительных образов. 2. Работа по представлению в сочетании с натурным материалом.
Подготовка эскиза книжного проекта. Поиск образа графическими средствами в избранном материале.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расположение книжного убранства, элементов оформления и иллюстраций в избранном формате книги. 2. Взаимодействие иллюстрации и всех элементов книжного проекта друг с другом. 3. Создание цельного образа книжного макета, без отсутствия монотонности и однообразия всей книжной графической серии.
Работа в цвете.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Умение использовать знания цветовой символики различных изобразительных систем и культур народов Европы при работе над книжным проектом. 2. Использование методов работы с цветом художников, работающих в книжной графике. 3. Навыки работы с ограниченной цветовой палитрой.
Подготовка работы к просмотру и экспонированию.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Компоновка работ на паспорту. 2.Соблюдение пропорций полей. 3.Общая культура экспозиции и ее презентационное сопровождение. 4.Умение использовать современные тенденции в развитии книжной графики в собственной творческой практике.

2. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

2.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по дисциплине «Основы книжной графики», 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;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

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

2.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

3. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

3.1. Работы по дисциплине «Основы книжной графики» представляются в оформленном виде, закрепленных на паспорту, и должным образом скомпонованных в форматах листа. Работы подписаны, указывается:

- 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 дисциплине «Основы книжной графики».

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Формулирует: - закономерности построения художественного произведения в книжной графике, основные элементы книжного макета; - характеристики графических материалов, техник и технологии их применения; - методику создания авторских произведений в книжной графике; - правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике; - изобразительные возможности всех видов книжной графики для выполнения творческой задачи; - основные законы композиционного построения произведений книжной графики; - изобразительными средствами свой творческий замысел в процессе создания произведений книжной графики.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: Использует понятия, категории, термины дисциплины и их определения. Формулирует: - закономерности построения художественного произведения

		<p>в книжной графике, основные элементы книжного макета;</p> <ul style="list-style-type: none"> - характеристики графических материалов, техник и технологии их применения; - методику создания авторских произведений в книжной графике; - правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике; - изобразительные возможности всех видов книжной графики для выполнения творческой задачи; - основные законы композиционного построения произведений книжной графики; - испытывает незначительные затруднения в формулировке правил и приемов применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике.
«удовлетворительно» / зачтено	Низкий уровень	<p>Студент:</p> <p>Испытывает затруднения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений. <p>Испытывает затруднения в формулировании:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерностей построения художественного произведения в книжной графике, основные элементы книжного макета; - характеристик графических материалов, техник и технологии их применения; - методики создания авторских произведений в книжной графике; - правил и приемов применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике; - изобразительных возможностей всех видов книжной графики для выполнения творческой задачи; - основных законов композиционного построения произведений книжной графики; - правил и приемов применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике.
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Минимальный уровень не достигнут	<p>Студент</p> <p>Не ориентируется в понятиях, категориях, терминах дисциплины и их определениях.</p> <p>Не формулирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности построения художественного произведения в книжной графике, основные элементы книжного макета; - характеристики графических материалов, техник и технологии их применения; - методику создания авторских произведений в книжной графике; - правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике; - изобразительные возможности всех видов книжной графики для выполнения творческой задачи; - основные законы композиционного построения произведений книжной графики; - правила и приемы применения выразительных художественных средств и художественных материалов в книжной графике.

2) При оценке умений

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
«отлично» / зачтено	Высокий уровень	<p>Студент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; - умеет определять цели, круг задач и решать их при создании авторских произведений книжной графики; - аргументирует свой творческий замысел создании авторских произведений книжной графики, обосновывает процесс его

		<p>реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания;</p> <ul style="list-style-type: none"> - использует при разработке графического произведения знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в книжной графике; - использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники книжной графики; - выбирает методы и технические приёмы книжной графики, материалы техники и инструменты для создания авторских произведений книжной графики; - использует различные техники художественной графики для оформления книг, работает с теоретическими источниками. <p>-использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области книжной графики.</p>
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	<p>Студент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - достаточно хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; - умеет определять цели, круг задач и решать их при создании авторских произведений книжной графики; - аргументирует свой творческий замысел создании авторских произведений книжной графики, обосновывает процесс его реализации и применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания; - использует при разработке графического произведения знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, особенностей развития художественных течений, стилей в книжной графике; -использует различные источники информации при изучении произведений искусства, выработке образной концепции художественного произведения в области книжной графики. - испытывает незначительные затруднения в выборе материалов, техники и инструментов для создания авторских произведений книжной графики.
«удовлетворительно» / зачтено	Низкий уровень	<p>Студент:</p> <p>удовлетворительно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями.</p> <p>Испытывает затруднения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в использовании различных художественных материалов, способов, технологии и техник художественной графики для оформления книг; - в работе с графическими материалами разными способами, с теоретическими источниками; - в выборе методов и технических приёмов книжной графики. <p>Испытывает значительные затруднения в выборе материалов, техники и инструментов для создания авторских произведений книжной графики.</p>
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Минималь- ный уровень не достигнут	<p>Студент:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не ориентируется в понятиях, категориях, терминах дисциплины и их определениях; - не умеет использовать художественные материалы, способы, технологии и техники книжной графики; - не работает с графическими материалами разными способами; - не может выбрать методы и технические приёмы книжной графики; - не умеет работать с теоретическими источниками.

3) При оценке навыков

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
--------	------------------	-------------------------------------

«отлично» / зачтено	Высокий уровень	Студент: - свободно ориентируется: в предложенном решении творческой задачи по книжной графике; в теоретических знаниях по основным понятиям книжной графики; - применяет различные приемы, техники книжной графики; - творчески выполняет учебные задания по основам книжной графики; - применяет различные средства, виды техник книжной графики, технические приемы декоративного и традиционного рисования для выполнения поставленной задачи; - правильно выбирает материалы техники и инструменты для создания авторских произведений книжной графики; работает с графическими материалами разными способами, применяет необходимые инструменты при выполнении учебных заданий по основам книжной графики.
«хорошо» / зачтено	Средний уровень	Студент: - достаточно хорошо использует теоретические знания в области основных понятий книжной графики; - ориентируется в предложенном решении творческой задачи в книжной графике; - применяет различные приемы книжной графики; - испытывает незначительные затруднения в выборе материалов, техники и инструментов для создания авторских произведений книжной графики
«удовлетворительно» / зачтено	Низкий уровень	Студент: - владеет теоретическими знаниями основных понятий книжной графики на удовлетворительном уровне; - слабо ориентируется в предложенном решении творческой задачи в книжной графике; - испытывает затруднения в применении различных приемов, техники книжной графики, в применении различных средств, видов техник книжной графики, технических приемов декоративного рисования для выполнения поставленной задачи; в выборе материалов, техники и инструментов для создания произведений книжной графики
«неудовлетворительно» / не зачтено	Минимальный уровень не достигнут	Студент: - не владеет практическими навыками применения теоретических знаний в области основных понятий книжной графики; - не ориентируется в предложенном решении творческой задачи в книжной графике; - не применяет техники книжной графики, средства, виды техник книжной графики, технические приемы декоративного рисования для выполнения поставленной задачи; материалы техники и инструменты для создания произведений книжной графики.