

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

**ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Кафедра живописи и графики**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«КОМПОЗИЦИЯ КНИГИ»

**Специальность:
54.05.03 Графика
Специализация: Художник-график (станковая графика)**

**Квалификация:
Художник-график (станковая графика)**

**Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная**

РПУД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Москва - 2026

КОМПОЗИЦИЯ КНИГИ

Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

Комаров Н.Е., Заслуженный художник РФ, доцент,
заведующий кафедрой живописи и графики

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

№ 05/26 от 29.05.2026

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)
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

1. Аннотация дисциплины

Задачей обучения студентов дисциплине «Композиция книги» является приобретение выпускником, на базе приобретённых знаний и навыков, уметь:

- владеть средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства книги и оформления печатной продукции;

- создавать на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области искусства книги, оформления печатной продукции и книгоиздания, используя чувственно-художественное восприятие действительности, образно-креативное композиционное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства;

- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области искусства книги;

- применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры;

- использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта, знания особенностей исторического развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре и искусстве.

- использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства и культуры, выдающихся произведений живописи, графики, книги, полиграфического искусства, как мирового, так и национального значения, знания истории книгопечатания, орнамента и шрифта;

- пользоваться архивными материалами и другими современными источниками информации, при изучении произведений графического искусства и книгопечатания, при создании образного строя художественного произведения в области искусства книги.

- демонстрировать владения техникой и технологией при создании макета будущей книги, а также знание основ принципов типографики, как искусства создания художественной формы печатно-графического произведения;

- владеть методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области полиграфии;

- использовать приобретённые знания для популяризации искусства книги, умение проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, участвовать в формировании выставок искусства книги и полиграфии;

- дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ и дать оценку художественных произведений в области книгоиздания, а также осуществлять редакторскую работу;

- взаимодействовать с профессиональным сообществом в сфере книгоиздания и полиграфии.

Цель дисциплины – научить студентов самостоятельно мыслить, грамотно компоновать, понимать возможности изобразительных средств, необходимых для разрешения композиционных задач книги через систему специальных заданий – смысловых, образных и натурных впечатлений, умение создавать из отдельных компонентов пластически цельное произведение, умение использовать традиции классического наследия.

Основные **задачи** дисциплины:

1. становление композиционного мышления обучающегося, усвоение им этапов и закономерностей создания самостоятельного творческого произведения;

2. обучение композиции книги в высшей художественной школе направлено на воспитание специалиста, обладающего высоким профессиональным мастерством и изобразительной культурой.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
ОПК-2 Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	<u>Знать:</u> базовые приёмы и теоретические принципы создания авторских произведений во всех видах своей профессиональной деятельности. <u>Уметь:</u> создавать авторские произведения искусства, используя знания и навыки полученные в процессе обучения. <u>Владеть:</u> теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для успешной работы над созданием авторских произведений в определённых обучением видах профессиональной деятельности.	5, 6 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине
ПК-7 Способен демонстрировать знания основ композиции, современной шрифтовой культуры, владение средствами изобразительного искусства в области живописи и рисунка, станковой, компьютерной и печатной графики	<u>Знать:</u> основы композиции, современные и классические шрифты, базовые принципы информационных технологий. <u>Уметь:</u> применять теоретические знания в области изобразительного искусства при создании шрифтовых и прочих композиций. <u>Владеть:</u> различными композиционными методами и приёмами; современной шрифтовой культурой; средствами изобразительного искусства, в том числе в области живописи, рисунка, печатной и компьютерной графики.	5, 6 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина обязательна для освоения на 3-ем курсе в 5 и 6 семестрах.

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 зачётных единиц (академ. часов – ак.ч.)	Семестр	
		5	6
Общая трудоёмкость дисциплины	2 (72)	1 (36)	1 (36)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	60	30	30

- лекции (Л)			
- семинарские занятия (СЗ)			
- практические занятия (ПЗ)	60	30	30
- индивидуальные занятия (ИЗ)			
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	12	6	6
- курсовая работа (проект)			
- контрольная работа			
- доклад (реферат)			
Вид промежуточной аттестации	Зачет, зачет с оценкой	Зачет	Зачет с оценкой

5. Содержание и структура дисциплины

Темы дисциплины	Трудоемкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под	СРС
5 СЕМЕСТР	36			30			6
Ознакомительный раздел							
Разработка эскизов							
Выполнение оригиналов							
6 СЕМЕСТР	36			30			6
Ознакомительный раздел							
Разработка эскизов							
Выполнение оригиналов							
Итого (ак. ч.)	72			60			42

Данный ознакомительный курс рассчитан на изучение дисциплины в течение 5-ого и 6-ого семестра обучения, результатом чего является разработка студентом курсового проекта, содержащий в себе комплекс иллюстрированного материала относящегося к литературному произведению небольшого объема.

В процессе работы учащегося над макетом издания педагогу необходимо постоянно заострять внимание студента на стилевом единстве и соподчиненности всех компонентов книги, а также затрагивать различные аспекты технологии книжной иллюстрации.

После совместного обсуждения окончательного варианта эскизов и утверждения их педагогом, студент преступает к последнему этапу работы над своим курсовым проектом – выполнению оригиналов.

При выполнении оригиналов, работа студента проходит при постоянном контроле со стороны преподавателя, который ориентирует учащегося на сохранение композиционных параметров, определённых эскизом; поиск дополнительной эстетической выразительности, а также соблюдении технических параметров, принятых в полиграфической промышленности.

Первый курсовым разделом дисциплины является вступительная лекция – беседа, содержащая в себе обзорный историко-искусствоведческий очерк, посвящённый развитию и становлению книжной иллюстрации, как в России, так и за рубежом.

Особое внимание руководитель должен уделять творчеству современных художников-иллюстраторов, раскрывая концептуальности стилистические особенности творчества каждого из них и акцентируя внимание учеников на возможности различного эстетического и этического подхода к прочтению литературного произведения.

Второй раздел предполагает выбор студентом литературного произведения наиболее предпочтительного, с точки зрения иллюстрирования. Ввиду краткосрочности курса и его ознакомительного характера выбор следует ограничить произведениями наибольшими по объёму и достаточной степени общественными, желательно из «Золотого фонда» детской литературы.

Далее студент внимательно изучает произведения в контексте истории материальной культуры, а также знакомится с уже существующими иллюстрациями к данному произведению, после чего, подтвердив у педагога свою достаточную теоретическую эрудицию по данному предмету, переходит к созданию эскиза макета книги, что и является третьим этапом курсовой работы в рамках данной дисциплины.

Эскиз макета предполагаемого издания включает в себя: определение художественной стилистики оформления, характера изобразительно-графического языка, поиск размера книги, формата полосы набора, выбор кегля и гарнитуры шрифта; выбор количества иллюстраций их размер и размещение на полосе и развороте.

В конечном итоге студент обязан представить убедительное эскизное решение обложки (переплёта), титульного листа, спусковой и концовочной страницы, а также двух-трёх иллюстраций композиционных вариантах.

1. Ознакомительный раздел;
2. Изучение материала;
3. Разработка макета;
4. Исполнение.

Форма итогового контроля знаний - Экзаменационный просмотр (кафедральный)

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы, позволяющие усвоить наиболее важные теоретические положения.

Упражнения выполняются с использованием вспомогательного методического и справочного материала.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

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

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
ОПК-2 Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	<u>Знать:</u> базовые приёмы и теоретические принципы создания авторских произведений во всех видах своей профессиональной деятельности. <u>Уметь:</u> создавать авторские произведения искусства, используя знания и навыки полученные в процессе обучения. <u>Владеть:</u> теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для успешной работы над созданием авторских произведений в определённых обучением видах профессиональной деятельности.	5 «отлично»	Выполнены все работы по программе. Все постановки выполнены на высоком профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент понимает учебные задачи и умеет их решить. Есть дополнительные работы – зарисовки, наброски, варианты эскизов. Своими работами студент демонстрирует творческо-профессиональный рост. Студент настойчиво работает над развитием своей творческо-профессиональной эрудиции, что начинает положительно сказываться на его работах по рисунку, живописи, композиции.	Промежуточный и семестровый итоговый экзаменационный просмотр не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам и не требует присутствия студента на кафедральном просмотре. Возможные темы курсовых работ:
ПК-7 Способен демонстрировать знания основ композиции, современной шрифтовой культуры, владение средствами изобразительного искусства в области живописи и рисунка, станковой, компьютерной и печатной графики	<u>Знать:</u> основы композиции, современные и классические шрифты, базовые принципы информационных технологий. <u>Уметь:</u> применять теоретические знания в области изобразительного искусства при создании шрифтовых и прочих композиций. <u>Владеть:</u> различными композиционными методами и	4 «хорошо»	Выполнены все задания по программе дисциплины. Студент, в основном, понимает учебные задачи, но в его работах не хватает творческой концентрации и настойчивого стремления разобраться во всех нюансах профессиональной эрудиции. Относительные успехи в дисциплине не оказывают достаточного влияния на качество работ в рисунке.	- Русские народные сказки («Репка», «Колобок», «Теремок») - Сказки А.С. Пушкина («Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане») - А.Н. Толстой («Золотой ключик или приключения Буратино») 1) На предварительном аттестационном просмотре необходимо представить эскизы обложки и примерный макет иллюстрируемой книги. 2) На аттестационном просмотре 5-ого семестра студент обязан представить оригинал обложки и эскизы иллюстраций, утвержденные

	приёмами; современной шрифтовой культурой; средствами изобразительного искусства, в том числе в области живописи, рисунка, печатной и компьютерной графики	3 «удовлетворительно»	Выполнены не все задания по программе дисциплины или все, но без должного прилежания. Студент не проявляет настойчивости в понимании учебных задач, многое делает механически. Влияние на качество работ проследить трудно.	преподавателем. 3) На промежуточном аттестационном просмотре необходимо представить утвержденные эскизы и комплекс выполненных иллюстраций. 4) На аттестационном просмотре 6-ого семестра обучающийся обязан представить в оформленном виде оригиналы обложки, форзаца, шмуцтитула, полосы, разворота и заставки.
		2 «неудовлетворительно»	Выполнено менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет интереса к учебным заданиям дисциплины и выполняет их неряшливо, в последний момент перед семестровым кафедральным просмотром. При таком отношении к дисциплине влияние ее на успехи в рисунке не проявляется.	
		«зачёт»	Выполнено не менее 50% работы	
		«незачёт»	Выполнено менее 50% процентов работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.	

7.2. Аттестационные требования

Промежуточный и семестровый итоговый экзаменационный просмотр не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам и не требует присутствия студента на кафедральном просмотре.

Возможные темы курсовых работ:

- Русские народные сказки («Репка», «Колобок», «Теремок»)
 - Сказки А.С. Пушкина («Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане»)
 - А.Н.Толстой («Золотой ключик или приключения Буратино»)
- 1) На предварительном аттестационном просмотре необходимо представить эскизы обложки и примерный макет иллюстрируемой книги.
 - 2) На аттестационном просмотре 5-ого семестра студент обязан представить оригинал обложки и эскизы иллюстраций, утвержденные преподавателем.
 - 3) На промежуточном аттестационном просмотре необходимо представить утвержденные эскизы и комплекс выполненных иллюстраций.
 - 4) На аттестационном просмотре 6-ого семестра обучающийся обязан представить в оформленном виде оригиналы обложки, форзаца, шмуцтитула, полосы, разворота и заставки.

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

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине «Композиция книги» используются семинарские задания.

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная учебно-методическая литература

1. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М.: Изд-во Д. Аронов. – 2014. – 136 с.

8.2. Дополнительная литература

1. Штейнер Е. Авангард и построение нового человека. Искусство детской книги 1920-х годов, 2002 г.
2. Ю.А. Герчук «Искусство графики и искусство книги», М., 2000 г.
3. Художники «Мурзилки» 1924-2013 гг., 2013 г.
4. Вильберг Г.П. Азбука книжного дизайна/ Г.П.Вильберг, Фр. Форсман. Азбука книжного дизайна. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. – 110 с.
5. Ю.А. Герчук «Искусство графики и искусство книги», М., 2000 г.
6. Э.З. Ганкина, «Художник в современной детской книге» М., 1977 г.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

- Электронно-библиотечная система РГСАИ;
- 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);

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

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

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся.

Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов обучения позволяет:

- Создавать у студентов мотивацию к изучению курса.
- Формировать профессиональные компетенции, связанные с умением студента анализировать изобразительный материал.
- Формировать у студентов умение планировать и организовывать свою деятельность для достижения определённого культурного и профессионального уровня.
- Целенаправленно развивать навыки и умения, применять приобретённые знания в практической сфере.
- Развивать научное и творческое мышление.

Рекомендуемые основные подходы в формировании средств и методов организации и реализации образовательного процесса:

- оптимальное сочетание различных методов обучения – использование метода аналогий с жизненными явлениями и процессами;
- развитие способностей научного и творческого мышления студентов, умения принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных методов обучения;
- использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

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

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);
 Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);
 Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);
 Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);
 Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

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

Занятия по данной дисциплине производятся в специализированной мастерской станковой графики.

В состав основного оборудования мастерской:

1. Специальные шкафы со стеллажами и полками, предназначенные для хранения художественных материалов и прочего оборудованием;
2. Рабочие столы, стулья в количестве, соответствующем числу студентов;
3. Мольберты, планшеты в соответствии с общим количеством студентов;
4. Бумага для работы над эскизами; бумага для работы над оригиналами; картон для оформления;
5. Карандаши различной твёрдости;
6. Кисти различных номеров, круглые и плоские, колонковые, беличьи, щетинные, синтетические;
7. Краски, акриловые, акварельные, гуашевые, temperные.
8. Учебные пособия.
9. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
10. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
11. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Занятия по данной дисциплине производятся в специализированной мастерской станковой графики.

В состав основного оборудования мастерской:

12. Специальные шкафы со стеллажами и полками, предназначенные для хранения художественных материалов и прочего оборудованием;
13. Рабочие столы, стулья в количестве, соответствующем числу студентов;
14. Мольберты, планшеты в соответствии с общим количеством студентов;
15. Бумага для работы над эскизами; бумага для работы над оригиналами; картон для оформления;
16. Карандаши различной твёрдости;
17. Кисти различных номеров, круглые и плоские, колонковые, беличьи, щетинные, синтетические;
18. Краски, акриловые, акварельные, гуашевые, temperные.
19. Учебные пособия.
20. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
21. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
22. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.
23. Автоматизированное рабочее место обучающегося с нарушением слуха «ЭлСис 205с»
24. SOLбазовый - Сурдо-онлайн платформа + жидкокристаллическая панель
25. FM-система Сонет-PCM PM-11-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
26. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов RobyT09
27. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП
28. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMARTBoard 480iWc ноутбуком
29. Стол с микролифтом на электроприводе
30. Инвалидное кресло-коляска FS901 B-46