

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Композиция станковой графики

Специальность: 54.05.03 «Графика»

Специализация: Художник-график (станковая графика)

Разработчики:

профессор Теплов В.П.

профессор Паштов Г.С.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Композиция станковой графики» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.05.03 «Графика» и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Учебным планом отведено 252 часа на самостоятельную работу по данной дисциплине.

Приступая к изучению дисциплины «Композиция станковой графики», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств. А также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ имени Дмитрия Хворостовского, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.

2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

3. По завершении отдельных заданий показывать выполненные работы преподавателю.

Результаты самостоятельной работы согласованные с преподавателем демонстрировать на кафедральных и факультетских просмотрах промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении курса «Композиция станковой графики» следует выполнять виды самостоятельных работ:

- Изучение выразительные средства графики на основе практических упражнений.
- Выполнение графических листов в натуральную величину, соблюдая последовательность этапов работы.
- Выполнение графической серии, проработать детали изображаемых предметов и объектов в листах
- Выполнение эскизов основных элементов книги выбранного произведения.

3 курс

Задания на формообразование.

Предметом формообразования могут быть тень, отражение, предмет, несколько предметов, человек и предмет-диалог.

Выполняя упражнения на формообразование (в дальнейшем мы будем использовать понятие «упражнение», а не «композиция», подчеркивая тем самым сумму задач в данном конкретном случае), осуществляется серия упражнений, раскрывающая смысл понятия «формообразование».

Методические рекомендации.

В упражнении необходимо раскрыть конструктивные, образные, портретные характеристики предмета.

Используя понятия «ракурс», «контраст», «фактура», «минимализм», умножение форм и сочетания различных графических приемов, создать графическую серию на основе предмета, раскрывающую его характер.

Работа состоит из двух частей:

- первая часть - эскизы, выполняются в натуральную величину, в материале по выбору студента;
- вторая часть - выполнение в материале (офорт, ксилография, линогравюра, литография, уникальная графика), который наиболее точно соответствует данной графической серии.

Блок как композиция выполняется по принципу импровизации, используя характер предмета, его силуэт, фактуру, особенности деталей.

Для достижения наиболее выразительного образного звучания и раскрытия глубинного смысла выбранного предмета рекомендуется использовать различные техники и приемы графики.

Работа состоит из двух частей:

первая часть - эскизы, выполняются в натуральную величину, в материале по выбору студента;

вторая часть - выполнение в материале (офорт, ксилография, линогравюра, литография, уникальная графика), который наиболее точно соответствует данной графической серии.

В основе формообразования лежит наблюдение за отражением и тенью, являющимися основой пластически-образного решения композиции.

Учитывая конструктивные и пластические особенности предмета, выстроить возможные варианты: через ракурс, контраст (большое и малое), использование различных источников света и т.д.

Нахождение новой реальности. Рассмотрение пространства изнутри с разных точек одновременно. Использование элемента «игры» при формообразовании композиции из нескольких предметов.

4 курс

Малый диплом - графическая серия.

По материалу, собранному студентом в летнее время (как правило, на материале летней практики), разрабатывается графическая серия.

Работа проходит в два этапа:

первый этап - эскизы;

второй этап - выполнение в материале (офорт, линогравюра, литография, ксилография, уникальная техника), по выбору студента.

Во время работы студент знакомится с различными приемами организации графических серий: блок, триптих, диптих, свободная композиция.

Необходимым условием в работе является усиление образа с каждым последующим графическим листом для наиболее полного раскрытия выбранной темы.

Методические рекомендации.

Городской пейзаж как тема графической серии может быть создан с использованием различных эмоционально-образных подходов:

- в видовом пейзаже очень важно сохранение документальной целостности конкретного места и характера организации пространства. Городской пейзаж - «видовой», отличается от пейзажа «по воображению» тем, что он носит характер передачи конкретного места;

- в визуальном пейзаже важным является умение абстрагироваться от конкретного места для более образно-пластического решения поставленной задачи. «Пейзаж по воображению» - создается на основе впечатлений от городской среды, пережитых автором, и его личного отношения.

Серия может выполняться на основе материала летней практики, с сохранением непосредственного впечатления от природы.

Трансформация натурального материала в графический лист.

Сохранение непосредственного восприятия природы при раскрытии темы с различных точек зрения (через предмет, фактуру, деталь, пространственные особенности и т.д.).

Работа состоит из двух частей:

- первая часть - эскизы, выполняются в натуральную величину, в материале по выбору студента;

- вторая часть - выполнение в материале (офорт, ксилография, линогравюра, литография, уникальная графика), который наиболее точно соответствует данной графической серии.

Определяется принцип организации графических листов и графической серии в целом.

Определяется принцип формообразования на основе пространства и освещения изображаемого объекта.

Определение темы через декоративное решение и характерный фрагмент события.

Работая над графической серией по мотивам литературных произведений, необходимо найти графический язык и композиционную структуру, наиболее точно выражающую смысл самого произведения, и понять его композиционно-образное построение:

- пример 1: графическая серия «Записки Белкина. А. С. Пушкин» - работа выполнена по принципу «записной книжки» («зарисовки на полях»);
- пример 2: графическая серия «Пушкинский Петербург» - соединение нескольких фрагментов в единую композицию.

5 курс

Преддипломная серия.

Серия выполняется в материале и в полном объеме. Определяется количество листов, формат, конструкция серии, максимально раскрывающие содержание темы и ее драматургию.

Работа проводится в два этапа:

первый этап - эскизы;

второй этап - выполнение в материале (офорт, линогравюра, литография, ксилография), по выбору студента.

Методические рекомендации.

Использование принципа фрагментарности и многочастности в построении графических листов серии.

Соединение общего плана и фрагмента и их чередование в решении графической серии.

Использование различных принципов (декоративно-плоскостного, объемно-пространственного и т.д.) в организации графической серии.

4. Рекомендации при выполнении самостоятельной работы по дисциплине

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
5-6 семестры		
Задания на понятие формообразования и образно – пластическое решение. Темы: «Зеркало», «Тень», «Диалог», «Предмет» и т.д.		
1.	Обозначение объема и количества упражнений (сбор материала).	<i>Практические упражнения (эскизы):</i> сбор материала на основе интерьера городского пейзажа или натюрморта с включением отражения (зеркало, стекло, вода) - "Новая реальность". <i>Материал:</i> бумага, карандаш, тушь, формат до А4. <i>Задача.</i> Проследить изменение пространства с включением понятия "Отражение" на основе практических упражнений.
2	Разработка эскизов по собранному материалу	<i>Практические упражнения (эскизы):</i> определение количества эскизов, формат, ритмический ряд, понятие "Развитие графической серии". <i>Материал:</i> бумага, тушь, гуашь, мягкий материал, формат от А5 до А2. <i>Задача.</i> Изучить возможные варианты решения пространства с учетом основной темы.
3	Выполнение эскизов по утвержденным размерам с последующим переводом в материал.	<i>Практические упражнения:</i> переработка натурального материала в графический лист. <i>Материал:</i> бумага, тушь, гуашь, мягкий материал, формат от А5 до А2. <i>Задача.</i> Окончательное формирование графической серии (количество листов и форматы), с учетом материала исполнения (офорт, линогравюра, ксилография, литография).
4.	Перевод в материал	<i>Практические упражнения (эскизы):</i> а) выполнение картонов перед переводом в материал. б) подготовка форм для выбранного материала перевода. <i>Материал:</i> с учетом выбранной техники, формат от А5 до А2. <i>Задача.</i> Перевести в материал разработанные графические листы с учетом возможностей выбранного материала.
7-8 семестры		
Самостоятельный выбор темы. «Малый диплом». Желательно включение человека в среду.		

1.	Сбор материала. Определение основной пластичной идеи. Эскизы будущих листов.	<i>Практические упражнения (эскизы):</i> определение количества эскизов, формат, ритмический ряд в графической серии. <i>Материал:</i> бумага, тушь, гуашь, мягкий материал, формат от А5 до А2. <i>Задача.</i> Изучить возможные варианты решения пространства с учетом основной темы "Малого диплома".
2.	Разработка пластического ряда. Выполнение эскизов в размер.	<i>Практические упражнения (эскизы):</i> а) поиски вариантов графического решения; а) принципиальное решение в раскрытии образа. <i>Материал:</i> бумага, карандаш, тушь, гуашь, мягкий материал, формат от А5 до А2. <i>Задача.</i> Нахождение максимального образного решения в эскизах.
3.	Утверждение эскизов для последующего перевода в материал.	<i>Практические упражнения (эскизы):</i> а) перевод эскизов на кальку для переноса на доску в "зеркальном изображении" б) проработка деталей и уточнение общей композиции каждого графического листа и серии в целом; в) корректировка эскизов с учетом выбранного материала. <i>Материал:</i> графический материал по выбору, формат от А5 до А2. <i>Задачи:</i> Окончательное формирование графической серии с учетом материала исполнения (офорт, линогравюра, ксилография, литография); уточнение графического и пластического решения.
4.	Перевод в материал	<i>Практические упражнения (эскизы):</i> а) выполнение рисунка в размер - картон; б) перевод рисунка на печатную форму эстампа; в) подготовка формы для печати эстампа г) печать тиража. <i>Материал:</i> графический материал по выбору, формат от А5 до А2. <i>Задачи:</i> Перевести в материал разработанные графические листы с учетом возможностей выбранного материала.
9-А семестры Преддипломная серия. Тема свободная.		
1.	Сбор материала. Образное решения и построение серии как единое целое.	<i>Практические упражнения (эскизы):</i> определение количества эскизов, формат, ритмический ряд в графической серии. <i>Материал:</i> бумага, тушь, гуашь, мягкий материал, формат от А5 до А2. <i>Задача.</i> Изучить возможные варианты решения пространства с учетом основной темы "Преддипломная серия".
2.	Работа над эскизом. Определение форматов листов серии.	<i>Практические упражнения (эскизы):</i> а) поиски вариантов графического решения; б) принципиальное решение в раскрытии образа. <i>Материал:</i> бумага, карандаш, тушь, гуашь, мягкий

		материал, формат от А5 до А2. <i>Задача.</i> Нахождение максимального образного решения в эскизах.
3.	Завершение работы и утверждение эскизов для перевода в выбранный материал.	<i>Практические упражнения (эскизы):</i> а) перевод эскизов на кальку для переноса на доску в "зеркальном изображении" б) проработка деталей и уточнение общей композиции каждого графического листа и серии в целом; с) корректировка эскизов с учетом выбранного материала. <i>Материал:</i> графический материал по выбору, формат от А5 до А2. <i>Задачи:</i> Окончательное формирование графической серии с учетом материала исполнения (офорт, линогравюра, ксилография, литография); уточнение графического и пластического решения.
4.	Перевод в материал.	<i>Практические упражнения (эскизы):</i> а) выполнение рисунка в размер - картон; б) перевод рисунка на печатную форму эстампа; в) подготовка формы для печати эстампа г) печать тиража. <i>Материал:</i> графический материал по выбору, формат от А5 до А2. <i>Задачи:</i> Перевести в материал разработанные графические листы с учетом возможностей выбранного материала на высоком профессиональном уровне.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое плоскость и пластика.
2. Понятие целостности композиции.
3. Ритм в композиции.
4. Доминанта в композиции.
5. Организация пространства и среды.
6. Конструкция и структура листа.
7. Методическая последовательность работы над графическим листом.
8. Организующие принципы графической серии.
9. Локальное пятно.
10. Организация края листа (композиция).
11. Статика и динамика.
12. Тектоника и архитектоника композиции.
13. Симметрия и асимметрия.
14. Тональность цветового решения.

15. Стилистическое и формальной единство серии.
16. Выразительность плоскости.
17. Образ и идея.
18. Замысел и воплощение в материале.
19. Материалы, оборудование и инструменты графики.

5. Рекомендации по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента должен быть планомерно накопленный «багаж» профессиональных знаний в области графического искусства, по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные моменты. Обязательно в них разобраться.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением учебного материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

Для подготовки материалов представляемых на итоговый просмотр дисциплины «Композиция станковой графики» студент должен:

1. Выполнить все практические задания в соответствии с поставленными, учебными задачами.
2. Оформить выполненные практические задания в соответствии с эстетикой оформления графических работ установленных на кафедре «Графика».
3. Сформировать экспозицию работ, выполненных студентом за семестр, в соответствии с рекомендациями преподавателя.