

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.03 «Графика» (уровень специалитет), утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1013 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «Графика» 25 мая 2023 г., протокол № 9.

Разработчики:

Профессор В.П. Теплов

Профессор Г.С. Паштов

Заведующий кафедрой «Графика»

Профессор В.П. Теплов

1. Цели и задачи изучения дисциплины.

1.1. Цель:

Дать профессиональные знания и навыки будущему художнику, развить его творческие способности в области композиционно – пластического мышления, способности в области книжной графики.

1.2. Задачи:

Заложить прочные знания основ изобразительной грамоты, необходимые для самостоятельной, творческой работы, методику работы над художественным произведением с применением различных графических техник.

Сформировать способности самостоятельно применять методы, приемы, средства композиции:

- для развития профессиональных компетенций;
- для развития творческих способностей;
- при дипломном проектировании и профессиональной деятельности.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Композиция станковой графики» включена в базовую часть Блока 1 и изучается с 5 по А семестрах в объёме 612 часов, из которых 360 часов практических занятий, 252 часа самостоятельной работы. Форма итогового контроля – экзамен в конце каждого семестра обучения.

В результате освоения которой, обучающий должен приобрести необходимые знания, умения и навыки. Знания, полученные на предыдущих курсах, используются в решении разработки иллюстрации.

Специфика подготовки художника графика – научить мыслить обучающихся графическим языком, выразительными средствами, материалом.

Занятия по дисциплине «Композиция станковой графики» строятся на двух составляющих: изучения профессиональных навыков и творческой инициативе обучающихся.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными	Знать: – основные законы зрительного восприятия произведения искусства, основные законы композиционного построения изображения на плоскости и в объёме, методику использования теоретических знаний в творческом процессе, художественные материалы, используемые в условиях практической деятельности. Уметь:

<p>средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления</p>	<p>– применять знания законов композиции в своей практической и творческой работе, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, применять на практике знания по технике и технологии художественных и вспомогательных материалов, наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения, уметь изложить в эскизах творческий замысел.</p> <p>Владеть:</p> <p>– навыками сбора натурального материала и создания рисунков, зарисовок, набросков, эскизов при работе над композицией.</p>
<p>ОПК-2. Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p>	<p>Знать:</p> <p>– основные законы зрительного восприятия произведения искусства, основные законы композиционного построения изображения на плоскости листа, выразительные средства графического искусства, основы теории перспективы, пластической анатомии в аспекте изображения фигуры человека, прикладной графики, теорию композиционного строя графического листа, закономерности построения серии графических листов.</p> <p>Уметь:</p> <p>– выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, применять на практике знания по технике и технологии художественных и вспомогательных материалов для последующего создания художественного произведения, использовать выразительные средства материала для раскрытия художественного образа в профессиональной деятельности.</p> <p>Владеть:</p> <p>– навыками работы в областях уникальной графики и эстампа, используя знания, полученные в процессе обучения.</p>
<p>ПК-1: способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания</p>	<p>Знать:</p> <p>– основные законы зрительного восприятия произведения искусства, художественные материалы и технологию используемые в графическом изображении, основы композиционного и литературно-образного анализа произведения.</p> <p>Уметь:</p> <p>– формулировать образно-пластическую идею графического листа и графической серии.</p> <p>Владеть:</p> <p>– навыками художественно-образного и композиционного мышления.</p>
<p>ПК-2 Способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и</p>	<p>Знать:</p> <p>- основные законы зрительного восприятия произведения искусства, художественные материалы и технологию используемые в графическом изображении, основы композиционно и литературно-образного анализа произведения.</p>

отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта	<p>Уметь:</p> <p>- применять знания литературной и материальной мировой культуры на основе выразительных средств композиции.</p> <p>Владеть:</p> <p>- навыками художественно-образного и композиционного мышления при создании графического образа.</p>
--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры						Всего часов
	5	6	7	8	9	А	
Аудиторные занятия (всего)	60	60	60	60	60	60	360
практических	60	60	60	60	60	60	
Самостоятельная работа (всего)	84	48	48	48	12	12	252
Контроль							-
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен	
Общая трудоемкость, час	144	108	108	108	72	72	612
ЗЕ	4	3	3	3	2	2	17

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

5, 6-й семестры

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Задания на понятие формообразования и образно – пластическое решение. Темы: «Зеркало», «Тень», «Диалог», «Предмет» и т.д.			
1	Обозначение объема и количества упражнений (сбор материала).	<p>Тема:</p> <p>– Формообразующее начало - "Зеркало", «Тень», "Диалог", «Предмет» и т.д. как средство пластического построения пространства и организации графического листа.</p>	ОПК-1, ОПК-2 ПК-1 ПК-2
2.	Разработка эскизов по собранному материалу	<p>Темы:</p> <p>– Формообразующее начало - "Зеркало", «Тень», "Диалог", «Предмет» и т.д. как средство пластического построения</p>	ОПК-1, ОПК-2 ПК-1 ПК-2

		пространства и организации графического листа.	
3.	Выполнение эскизов по утвержденным размерам с последующим переводом в материал.	Темы: – Формообразующее начало - "Зеркало", «Тень», "Диалог", «Предмет» и т.д. как средство пластического построения пространства и организации графического листа.	ОПК-1, ОПК-2 ПК-1 ПК-2
4.	Перевод в материал	Темы: – Формообразующее начало - "Зеркало", «Тень», "Диалог", «Предмет» и т.д. как средство пластического построения пространства и организации графического листа.	ОПК-1, ОПК-2 ПК-1 ПК-2

7-8 й семестры

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Самостоятельный выбор темы. «Малый диплом». Желательно включение человека в среду.			
1.	Сбор материала. Определение основной пластичной идеи. Эскизы будущих листов.	Тема: – Сбор материала. Всестороннее изучение выбранной темы "Малого диплома".	ОПК-1, ОПК-2 ПК-1 ПК-2
2.	Разработка пластического ряда. Выполнение эскизов в размер.	Темы: – Разработка пластического ряда. – Выполнение предварительных эскизов.	ОПК-1, ОПК-2 ПК-1 ПК-2
3.	Утверждение эскизов для последующего перевода в материал.	Тема: – Корректировка и утверждение эскизов для последующего перевода в материал.	ОПК-1, ОПК-2 ПК-1 ПК-2

4.	Перевод в материал	Тема: Выполнение графической серии в материале (офорт, линогравюра, ксилография, литография).	ОПК-1, ОПК-2 ПК-1 ПК-2
----	--------------------	---	---

9-А семестры

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Преддипломная серия. Тема свободная.			
1.	Сбор материала. Образное решения и построение серии как единое целое.	Тема: – Преддипломная серия. Сбор материала. Всестороннее изучение выбранной темы.	ОПК-1, ОПК-2 ПК-1 ПК-2

2.	Работа над эскизом. Определение форматов листов серии.	Темы: – Разработка пластического ряда. – Выполнение предварительных эскизов.	ОПК-1, ОПК-2 ПК-1 ПК-2
3.	Завершение работы и утверждение эскизов для перевода в выбранный материал.	Тема: – Корректировка и утверждение эскизов для последующего перевода в материал.	ОПК-1, ОПК-2 ПК-1 ПК-2
4.	Перевод в материал.	Тема: Выполнение графической серии в материале (офорт, линогравюра, ксилография, литография).	ОПК-1, ОПК-2 ПК-1 ПК-2

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

5 семестр

№	Наименование раздела	Практические занятия	Сам. работа	Всего часов
Задания на понятие формообразования и образно – пластическое решение. Темы: «Зеркало», «Тень», «Диалог», «Предмет» и т.д.				
1.	Обозначение объема и количества упражнений (сбор материала).	10	21	31
2.	Разработка эскизов по собранному материалу.	20	21	41
3.	Выполнение эскизов по утвержденным размерам с последующим переводом в материал.	20	21	41
4.	Перевод в материал	10	21	31
<i>Итого</i>		60	84	144
<i>Отчётность</i>		Экзамен		

6-7-8 й семестры

№	Наименование раздела	Практические занятия	Сам. работа	Всего часов
Задания на понятие формообразования и образно – пластическое решение. Темы: «Зеркало», «Тень», «Диалог», «Предмет» и т.д.				
1.	Обозначение объема и количества упражнений (сбор материала).	10	12	22
2.	Разработка эскизов по собранному материалу.	20	12	32
3.	Выполнение эскизов по утвержденным	10	12	22

	размерам с последующим переводом в материал.			
4.	Перевод в материал	20	12	32
<i>Итого</i>		60	48	108
<i>Отчётность</i>		Экзамен		

9-й -А семестры

№	Наименование раздела	Практические занятия	Сам. работа	Всего часов
Преддипломная серия. Тема свободная.				
1.	Сбор материала. Образное решения и построение серии как единое целое.	12	3	15
2.	Работа над эскизом. Определение форматов листов серии.	15	3	18
3.	Завершение работы и утверждение эскизов для перевода в выбранный материал.	10	3	13
4.	Перевод в материал.	23	3	26
<i>Итого</i>		60	12	72
<i>Отчётность</i>		Экзамен		

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература.

1. Голубева, Ольга Леонидовна. Основы композиции: учебное пособие: допущено Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов образовательных учреждений высшего и среднего художественного образования, изучающих курс «Основы композиции» / Ольга Леонидовна Голубева. — 2-е изд. — Москва : Искусство, 2004. — 120 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4326. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 5-85200-417-0.
2. Композиция станковой графики. III -VI курс : учебно-методическое пособие для студентов специальности 071002.65 "Графика" / Валентин Павлович Теплов. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2015. — 60 с.
Композиция станковой графики. III–VI курс [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 071002.65 «Графика» / Валентин Павлович Теплов. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2015. — 57 с. — Режим доступа

- : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3598.
3. Общий курс композиции [Текст] : учебно - методическое пособие для обучающихся по специальности 54.05.03 "Графика": 1 курс / Сергей Владимирович Тимохов. — Красноярск : КГИИ, 2017 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). — 72 с. : ил.мяг. — ISBN 978-5-98121-089-1
 Общий курс композиции [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности 54.05.03 «Графика», 1 курс / Сергей Владимирович Тимохов. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2017. — 74 с. — Режим доступа
 : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3602. — ISBN 978-5-98121-089-1.
 4. Общий курс композиции [Текст] : учебно - методическое пособие для обучающихся по специальности 54.05.03 "Графика": 2 курс / Сергей Владимирович Тимохов. — Красноярск : КГИИ, 2017 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). — 58 с. : ил.мяг. — ISBN 978-5-98121-090-7
 Общий курс композиции [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности 54.05.03 «Графика», 2 курс / Сергей Владимирович Тимохов. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2017. — 58 с. — Режим доступа
 : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3603. — ISBN 978-5-98121-090-7.

6.2 Дополнительная литература

1. Бесчастнов, Николай Петрович. Сюжетная графика [Электронный ресурс] : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области изобразительного искусства в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 071002.65 «Графика» / Николай Петрович Бесчастнов. — Электрон.текст. изд. — Москва : ВЛАДОС, 2012. — 399 с. : 32 с. цв. ил. — (Изобразительное искусство) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/96266/#1>. — ISBN 978-5-691-01873-
2. Бесчастнов, Николай Петрович. Цветная графика [Электронный ресурс] : допущено УМО вузов РФ по образованию в области изобразительного искусства в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 071002.65 «Графика» / Николай Петрович Бесчастнов. — Электрон.текст. изд. — Москва : ВЛАДОС, 2014. — 176 с. : 48 с. цв. ил. — (Изобразительное искусство) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/96269/#1>. — ISBN 978-5-691-01966-1.
3. Водчиц, Степан Сергеевич. Эстетика пропорций в дизайне : Система книжных пропорций : учебное пособие для вузов / Степан Сергеевич Водчиц. — Москва : Техносфера, 2005. — 415 с. : ил. — (Мир дизайна) . — ISBN 5-94836-056-3
4. Герчук, Юрий Яковлевич. История графики и искусства книги [Текст] : учеб.пособие для студ. вузов / Юрий Яковлевич Герчук. — Москва : Аспект Пресс, 2000. — 320с. — ISBN 5-7567-0243-1. Свешников, А. В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи [Электронный ресурс] : [учебное пособие]. — Электрон.текст. изд. — М. : Всероссийский Государственный Университет Кинематографии им. С.А.Герасимова (ВГИК), 2012. — 352 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=https://e.lanbook.com/reader/book/69364/#1.
5. Дрозд, Андрей Николаевич. Декоративная графика [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн». Квалификация (степень) выпускника «бакалавр» /

- Андрей Николаевич Дрозд. — 1 файл в формате PDF. — Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2015. — 84 с. : ил. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/79424/#1>. — ISBN 978-5-8154-0305-5.
6. Дубровин, Виктор Михайлович. Основы изобразительного искусства : учебное пособие для вузов / Виктор Михайлович Дубровин. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2019. — 360 с. — (Университеты России) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva-445279#page/1>. — Режим доступа: для зарегистрир. читателей СГИИ имени Д. Хворостовского. — ISBN 978-5-534-11429-4.
7. Келейников, И. В. Дизайн книги: от слов к делу / И. В. Келейников. — Москва : РИП-холдинг, 2012. — 304 с. Проблемы композиции : учеб. пособие / М.В.Алпатов, Н.Н.Волков, В.В.Ванслов [и др.]. - М., 2000.
8. Кобытев, Е. С. Проблемы учебной композиции в изобразительном искусстве [Электронный ресурс] : рекомендовано УМО ВО РФ по образованию в области изобразительного искусства в качестве учебного пособия для студентов средних и высших учебных заведений, обучающихся по специальности 070901.65 (Живопись). — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГХИ, 2008. — 240 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3575.
9. Композиция станковой графики. III–VI курс [Электронный ресурс] : методические рекомендации: для преподавателей и студентов, обучающихся по специальности 071002.65 «Графика» / В. П. Теплов. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2015. — 57 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3598.
10. Логвиненко, Галина Михайловна. Декоративная композиция [Электронный ресурс] : допущено Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Галина Михайловна Логвиненко. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2012. — 144 с. — (Изобразительное искусство) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3777. — ISBN 978-5-691-01055-2.
11. Паранюшкин, Рудольф Васильевич. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Рудольф Васильевич Паранюшкин. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. — 102 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/102380/#1>. — ISBN 978-5-8114-1988-3. — ISBN 978-5-91938-233-1.
12. Свешников, Александр Вячеславович. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Александр Вячеславович Свешников. — Электрон. текст. изд. — Москва : Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова (ВГИК), 2012. — 352 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/69364/#1>. — ISBN 978-5-87149-130-0.
13. Худоногова, Елена Юрьевна. Теория и история композиции. Общие положения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Елена Юрьевна Худоногова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2011. — 154 с. — Режим доступа

: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3576. — ISBN 978-598248-032-3.

14. Чихольд, Ян. Облик книги: Избранные статьи о книжном оформлении и типографике / Ян Чихольд. — Москва : Издательство Студии Артемия Лебедева, 2009. — 225 с. : ил.: тв. — ISBN 978-5-98062-021-9

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). — URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория для практических занятий по освоению дисциплины «Композиция станковой графики» укомплектована: подиумы - 2 шт., мольберты малые - 10 шт., планшеты - 10 шт., осветительные приборы - 2 шт., шкаф для хранения оборудования и предметов натюрмортного фонда.

Мастерские эстампа оборудованы: печатными станками, рабочими местами для гравировки (оборудованные зеркалами - 10 шт.), местами для шлифовки литографских камней; оборудованием для офорта (акватинтный шкаф и шкаф для травления и т.д.).

Предметы из натюрмортного фонда института (гипсы, драпировки и т.п.).

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

- читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
- зал каталогов – 7 мест;
- фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100

единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Выставочные залы.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows
- Приложения, программы: Microsoft Office, Adobe Reader, WinRAR, АИБСА bsotheque Unicode (совстроенными модулями «вебмодуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecViewк программному комплексу «Либер. Электронная библиотека». Свободно распространяемое ,вт.ч. отечественное: браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, BigBlueButton, VLCmediaplayer, OpenOffice, OC Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндексбраузер, 7Zi