ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ			
Факультет	Образотворче мистецтво	Рівень вищої освіти	перший (освітньо-професійний)
Кафедра	Графіки	Рік навчання	3
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Вибіркова
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	Семестри	5
КОМПОЗИЦІЯ СТАНКОВОЇ ГРАФІКИ Семестр 5 (осінь 2020) 1 вересня — 14 грудня			
Викладач	Яхін Ільдан Ізмаілович		
E-mail	yakhin46@ukr.net		
Заняття	Понеділок 16.30 – 18.05, ауд. 405 (2 корпус) Субота 10.45 – 13 – 45, ауд. 405 (2 корпус)		
Консультації			
Адреса	к. 405, поверх 4, корпус 2, вул. Мистецтв 8		
Телефон	057 706-03-50 (кафедра)		

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Заняття та консультації з викладачем у стінах академії відбуваються згідно розкладу у визначені дні та години. Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є листування електронною поштою. В разі необхідності додаткової консультації, ескізи робіт студентів можуть бути надіслані на пошту викладача. Обговорення проблем, пов’язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі. Умови листування:

1) у листі обов’язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено — КСГ/Гр) та ім’я автора — анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: *прізвище, назва дисципліни, тема завдання.*

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Для успішного вивчення дисципліни студенти використовують весь комплекс знань з фундаментальних дисциплін «Рисунок», «Академічний живопис», «Робота в матеріалі», «Кольорознавство», «Загальний курс композиції», «Шрифт та типографіка», які вони вивчали протягом 1-2 курсів навчання.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації

1. Методичний фонд кафедри Графіки.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Різноманітні графічні інструменти і матеріали, як класичні (олівці, пензлі, акварель, пастель, гуаш, інструменти для роботи в техніці офорт, линорит), так і сучасні (комп’ютерна техніка – ноутбук, планшет тощо, з можливістю виходу до мережі Інтернет, знання програм MicrosoftWord. FotoShop, Illustrator.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Композиція станкової графіки» є основною навчальною дисципліною, що визначає та окреслює фахову спрямованість підготовки художників станкової графіки у навчально-творчій майстерні станкової графіки на кафедрі графіки Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Мета дисципліни – формування фахових компетентностей:

* Здатність використовувати базові знання з композиційної побудови художнього твору в практичній діяльності за фахом.

У процесі вивчення дисципліни студенти знайомляться зі специфікою роботи над створенням станкової графічної композиції, основними методами побудови візуального образу в станкової композиції, опановують образотворчі засоби композиції графічного твору та вдосконалюють фахову майстерність шляхом виконання реальних проєктів.

На підставі набутих компетентностей випускник має демонструвати **програмні результати навчання** в мистецькій діяльності:

* Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення композиційних рішень; аналізувати принципи морфології об’єктів живої природи, діяльності людини, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при формуванні концепції твору та побудові художнього образу.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни визначається професійним сприйняттям особливостей проєктування станкового графічного твору в різноманітних графічних техніках.

Дисципліна вивчається протягом чотирьох семестрів 3-4-го курсів у обсязі 25 кредитів ECTS (750 годин), з них: лекції – 8 годин, практичні заняття – 292 години, кваліфікаційна робота бакалавра – 150 годин, самостійна робота – 300 годин. Всього курс має 8 модулів та 8 тем.

П’ятий семестр: 150 годин: 2 — лекції, 73 — практичні заняття, 75 — самостійні.

ГРАФІЧНІ СТАНКОВІ КОМПОЗИЦІЇ НА ЗАДАНУ ТЕМУ

МОДУЛЬ 1

Тема**1**. Графічна композиція під умовною назвою «Лотерея» - гра з непередбачуваними сполученнями слів.

Завдання складається з декількох етапів:

а) кожен студент повинен скласти 2 списки з 20-30 слів кожен, перший – це назви будь-яких речей, предметів, другий – назви різноманітних професії;

б) в результаті випадкового вибору з кожного зі списків залишаються по 3 назви предметів і 3 назви професії;

в) сполучення обраних слів, понять (символів) складають (іноді неочікувану, парадоксальну) змістовну основу композиції;

г) задача студента – створити сценарії, який передбачає таку взаємодію між даними елементами, яка втілюється в своєрідну мізансцену, на основі якої виникає візуалізація цілісної, внутрішньо гармонізованої графічної композиції.

д) процес роботи – класичний, від створення пошукових ескізів-варіантів до завершального оригіналу.

Рішення композиції монохромне, матеріали графічні – за вибором студента. Розмир – наближений до А-3.

Мета завдання – спонукати студентів до пошуку креативних рішень в намаганні створити переконливу в образотворчому сенсі композицію, зважаючи на досить ускладнені задані умови.

Тема **2**. Графічна композиція на тему «Щоденник молодого художника. Чотири пори року». Техніка виконання – друкована, офорт або лінорит.

Композиція складається з 4-х частин, відповідно порам року. Оскільки мова іде о щоденнику, студенти мають змогу пов’язати тему той чи іншої пори року зі своїм , особистим поглядом, відчуттям, асоціаціями, фантазіями, тощо. Кожна з частин повинна бути композиційно завершеною, але нести всі ознаки невід’ємної частки загальної композиції. Це стосується особливостей побудови композиції, стилістики графічної мови, технічних способів обробки друкарської форми, тощо.

Хід роботи – стандартний: розробка концепції, сценарію, композиційного рішення, в цілому і окремих частин, у вигляді пошукових ескізів, варіантів з подальшим уточненням, розвитком і ускладненням образотворчих складових композиції з виходом на завершальне рішення.

Оскільки мова іде о роботі в друкованої графічної техніці, рекомендовано обрати, на вибір, графічну техніку, з якої студенти вже знайомі – офорт (1,2 семестри), лінорит (3,4 семестри). Загальне образотворче рішення, процес роботи над ескізами, повинні бути орієнтовані на обрану техніку.

В цілому рішення композиції монохромне, але можливе застосування другого кольору для посилення композиційних акцентів, ускладнення візуального ряду композиції.

Розмір – у залежності від наявного друкарського матеріалу, орієнтовно – А-3, плюс, мінус.

Мета завдання – дати студентам можливість самовираження, персоніфіковано зреагувати на,умовно кажучи, дилему «особистість – природне явище», створити на цей основі цілісний графічний твір.

3. Графічна композиція в м’якому матеріалі. Тема – «Щоденник молодого художника. Пори року», одна «пора року», на вибір студента. Композиція багатокольорова. Матеріал виконання – рекомендовано пастель.

Не зважаючи на тему, композиція не повинна бути механічно збільшеною кольоровою копією однієї з частин попереднього завдання. Оскільки мова іде про багатокольорову композицію, концепція і подальша робота над ескізами і реалізацією повинна будуватися на великих можливостях застосування кольору в створенні відповідної темі емоційної атмосфери, тонких смислових і візуальних нюансувань твору.

Розмір – від А-2 до А-1

Мета завдання – застосування кольору як виразного образотворчого засобу при створенні великоформатної графічної композиції, оволодіння технікою пастелі.

МОДУЛЬ 2

Модуль 2 складається з продовження і завершення роботи над темою 2. Ідеться о процесі переводу ескізів у друкарський графічний матеріал, роботу над друкарськими формами, друк графічних оригіналів.

Тема 3. . Графічна композиція в м’якому матеріалі. Тема – «Щоденник молодого художника. Пори року», одна «пора року», на вибір студента. Композиція багатокольорова. Матеріал виконання – рекомендовано пастель.

Не зважаючи на тему, композиція не повинна бути механічно збільшеною кольоровою копією однієї з частин попереднього завдання. Оскільки мова іде про багатокольорову композицію, концепція і подальша робота над ескізами і реалізацією повинна будуватися на великих можливостях застосування кольору в створенні відповідної темі емоційної атмосфери, тонких смислових і візуальних нюансувань твору.

Розмір – від А-2 до А-1

Мета завдання – застосування кольору як виразного образотворчого засобу при створенні великоформатної графічної композиції, оволодіння технікою пастелі.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми завдань розкриваються шляхом лекційних та практичних занять. Самостійна робота студентів спрямована на завершення практичних завдань. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її аналіз, виконання ескізів та оригіналів. Додаткових завдань для самостійної роботи не передбачено.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є екзаменаційні перегляди. Для отримання семестрової оцінки необхідно пройти рубіжні етапи контролю у формі модульних переглядів результатів виконання практичних завдань студентів.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	**Бали**	**ECTS**	**Диференціація А (внутрішня)**		**Національна**	**Бали**	**ECTS**
відмінно		А	А+	98–100	задовільно	64–74	D
90–100	А	95–97	60–63	Е
	А-	90–94	незадовільно	35–59	FX
добре	82–89	В			незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
75–81	С		

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як студентам, так і викладачу. За необхідності студент має запитати дозволу вийти з аудиторії.

Вітається власна думка за темою заняття, креативність студента, аргументоване відстоювання позиції та толерантне відношення до колег.

У разі відрядження, хвороби тощо викладач має перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю зі студентами.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

Пропускати заняття без поважних причин неприпустимо (причини пропуску мають бути підтверджені). Запізнення на заняття не вітаються. Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті відповісти на ключові питання.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (під час композиційного пошуку рішення теми, виконанні ескізів та оригіналів). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічені елементи плагіату, студент втрачає право отримати бали за виконане завдання.

Корисні посилання: https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html

<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ

Семестр 5: ЕКОЛОГІЧНИЙ ПЛАКАТ

Дата	**Тема**	**Вид заняття**	**Зміст**	**Годин**	**Рубіжний контроль**	**Деталі**
04.09	1	лекція	Станкова графіка, специфіка жанру, образотворчі засоби композиції станкової графіки, тема: «лотерея»	2		
04.09	1.1	практичні	Розробка авторської концепції рішення теми	1		
05.09	1.1	практичні	Створення сценарія рішення теми	2		
11.09	1.2	практичні	Работа над ескізами, варіантамі	3		о
12.09	1.2	практичні	Работа над ескізами, картоном композиції	2		
18.09	1.2	практичні	Виконання оригіналу композиції, підготовка друкарських форм	3		
19.09	1.3	практичні	Виконання оригіналу, підготовка друкарської форми	2		
25.09	1.3	практичні	Друк	3		
26.09	1.3	практичні	Тема 2: «Щоденник молодого художника. Пори року», розробка концепції рішення теми	2		
02.10	1.4	практичні	Розробка концепції і сценарія рішення теми	3		
03.10	1.4	практичні	Пошук образотворчих засобів рішення теми	2		
09.10	1.4	практичні	Робота над ескізами, пошук варіантів	3		
10.10	1.5		Робота над ескізами	2		
16.10	1.5	практичні	Робота над ескізами	3		
17.10	1.6	практичні	Робота над ескізами		**Модульний перегляд**	
23.10	2	практичні	Робота над ескізами	1		
	2.1	практичні	Вихід на завершальне рішення	2		
24.10	2.1	практичні	Робота над картонами до композиції	2		
30.10	2.2	практичні	Підготовка друкарських форм	1		
31.10	2.2	практичні	Робота з друкарськими формами			
06.11	2.3	практичні	Робота з друкарськими формами	3		
07.11	2.3	практичні	Робота з друкарськими формами	2		
13.11	2.3	практичні	Друк	3		
14.11	2.3	практичні	Тема 3: «Щоденник. Пори року», розробка концепції	2		
20.11	2.3	практичні	Робота над ескізами, варіантами	3		
21.11	2.3	практичні	Робота над ескизами	2		
27.11	2.4	практичні	Робота над ескизами	3		
28.11	2.4	практичні	Робота над картонами композиції	2		
04.12	2.4	практичні	Створення оригіналу композиції	3		
05.12	2.5	практичні	Створення оригіналу композиції	2		
11.12	2.5	практичні	Завершення оригіналу композиції	3	**Модульний перегляд**	
12.12	2.6	практичні	Оформлення експозиції	2		
15.12					**Екзаменаційний перегляд**	

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	**Форма звітності**	**Бали**
1	Модульний перегляд	0–40
2	Модульний перегляд	0–60
	Всього балів	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

90–100 балів («відмінно» за національною шкалою, **А** — за шкалою ЕСТS) може отримати студент, який в повному обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, творчо підійшов до виконання завдань, логічно побудував і професійно виконав усі завдання, надав додаткові варіанти за відповідними темами, крім того, брав участь та переміг (посів 1–3 місце) у міжнародних або усеукраїнських конкурсах та акціях, студентських олімпіадах чи наукових конференціях з мистецтва або дизайну.

82–89 балів («добре» за національною шкалою, **В** — за шкалою ЕСТS) отримує студент, який добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та якісно справився з усіма поставленими завданнями, творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому зробив декілька незначних помилок.

75–81 балів («добре» за національною шкалою, **С** — за шкалою ЕСТS) отримує студент, який в цілому добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та якісно справився з більшістю поставлених завдань, достатньо творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому виконана робота мала значні недоліки.

64–74 балів («задовільно» за національною шкалою, **D** — за шкалою ЕСТS) отримує студент, який не в повному обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, справився з переважною більшістю поставлених завдань або виконав усі завдання на недостатньо професійному рівні, при цьому виконана робота мала значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу тощо).

60–63 балів («задовільно» за національною шкалою, **Е** — за шкалою ЕСТS) отримує студент, який в недостатньому обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, справився з основними з поставлених завдань, але при цьому виконана робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо).

35–59 балів («незадовільно» за національною шкалою, **FX** — за шкалою ЕСТS) отримує студент, який не впорався із головними задачами дисципліни, тобто не опанував більшість тем практичного та теоретичного курсу, пропускав заняття без поважних причин, допустив значну кількість суттєвих помилок при виконанні завдань. Про відсутність належних знань свідчать незадовільні підсумки поточного перегляду. У цьому випадку для одержання оцінки потрібна значна додаткова робота для вико-нання усіх завдань дисципліни відповідно програми курсу і повторна перездача.

1–34 балів («незадовільно» за національною шкалою, **F**— за шкалою ЕСТS) отримує студент, який не володіє знаннями з усіх модулів дисципліни, не виконав програми курсу і, відповідно, не впорався з поточними перевірками та не склав екзаменаційного перегляду. В цьому випадку передбачений обов'язковий повторний курс навчання.

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за мистецьку активність студента під час навчання: участь у всеукраїнських художніх виставках, конкурсах та олімпіадах. Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова:

1 .Павловский С.А. Теория изобразительной формы - М., 1971

2. Иттен И. Искусство формы – М., Издатель Д. Аронов, 2006

3. Иттен И. Искусство цвета – М., Издатель Д. Аронов, 2007

4. Касіян В.І. Мистецтво графіки – К., 1960

5. Фаворский В.А. Литературно- теоретическое наследие - М., 1988

6. Кибрик Е.А. К вопросу о композиции. О композиции –М., 1059

7. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие – М., Прогресс, 1974

Допоміжна:

1. Алёхин А.Д. О языке изобразительного искусства – М., Знание, 1973

2. Звонцов В.М., Шистко В.И. Офорт. История. – СПБ, Аврора, 2000

3. Богомольный Н.Я., Чебикін А.В. Техніка офорта – К., Вища школа, 1978

4. Хрістенко В.Є. Техніки авторського друку. Навчальний посібник.

ХДАДМ – Харків, Колорит, 2004

5. Еремин В.А. Работа над естампом в графической мастерской . Метод. рекоменд.,

Под ред.. Ю.В. Новоселова – М. Изд. Прометей МГШ, 1987

6. Зорин Л. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам – М., Астрель, 2004