Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Слепухин Виктор Валерьевич
Должность: Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности
Дата подписания: 19.05.2026 14:57:03
Уникальный программный ключ:
b5849c67ab30ca0d5f34d5421b7a80ccb87b3ac0

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.23 «Предпечатная подготовка»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики
Курс 3
Семестр 5,6

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	1,0
Практические занятия	36	1,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации, Зачет–5,6	-	-
Всего	108	3,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчик программы:

Профессор кафедры «Искусство графики» _____ Козорезенко П.П.
(поднись) (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой _____ Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Предпечатная подготовка» является освоение студентами с основными правилами компьютерной вёрстки книжных изданий, обучить студентов работе с настольными издательскими системами и графическими редакторами, необходимыми для выполнения функций книжного иллюстратора, графического дизайнера, специалиста по вёрстке, редактора, и т. п.

Задачи дисциплины:

− формирование представлений об основах технологий компьютерной верстки;

− изучение основных терминов и понятий в работе с программным обеспечением верстальных программ;

− развитие профессиональных компетенций в сфере графического дизайна;

− практическое овладение навыками работы в настольных издательских системах.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Предпечатная подготовка» относится к базовой части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Предпечатная подготовка» специалист по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

а) «Рисунок»;

б) «Живопись»;

в) «Общий курс композиции»;

г) «Перспектива»;

д) «Основы композиции»;

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин:

а) «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;

б) «Ознакомительный курс композиции искусства книги»

в) «Работа в графических материалах»;

г) «Технология графических материалов».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Предпечатная подготовка» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть применены для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Предпечатная подготовка»

ОПК-7– Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

ОПК-7.1. Знает роль и значение информационных технологий, применяемых в профессиональной деятельности, основные методы, способы и средствами получения, хранения, переработки информации.

ОПК-7.2. Умеет применять информационно- коммуникационные технологии для решения профессиональных задач.

ОПК-7.3. Владеет навыками применения цифровых технологий для решения задач профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

− основные принципы использования компьютерных технологий в издательском дизайне;

− алгоритмы работы с программным обеспечением;

− основы интерфейса графических и верстальных программ;

− специфические отличия векторных, растровых и текстовых редакторов;

− инструментальные возможности текстового редактора «Adobe InDesign»;

− алгоритмы интегрированного использования различных графических программных пакетов.

Уметь:

− применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины;

− структурировать процесс работы с программным обеспечением;

− создавать виртуальное изображение на основе исходных данных;

− использовать возможности программы «adobe indesign» для создания оригинал-макета;

− исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества;

− применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных произведений – готовых эстампов – офортов;

− профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе.

Владеть:

− навыками работы с компьютером и переферийными устройствами;

− навыками ввода текстовой и визуальной информации для создания файла в графическом формате;

− навыками обработки текстовой и визуальной информации в графических редакторах;

− навыками создания многостраничных макетов в текстовых редакторах;

− инструментальными возможностями текстовых программ;

− навыками создания иллюстраций в графических редакторах;

− навыками предпечатной подготовки дизайн-проекта книги;

− принципы компьютерной графики и 3D моделирования пространства;

- компьютерные программы Archcad, Autocad 3D Studio MAX.

4. Структура и содержание дисциплины «Предпечатная подготовка»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Введение	5	6	6	6	реферат, творческое задание
2	Основные алгоритмы работы в программе «Adobe InDesign»	5	6	6	6	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание
3	Работа с текстом в программе «Adobe InDesign».	5	6	6	6	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание
4	Основные правила набора	6	6	6	6	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание
5	Верстка книги (журнала).	6	6	6	6	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание
6	Верстка буклета	6	6	6	6	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание
	Итого		**36**	**36**	**36**	**Зачет**

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Введение	6	Объект, предмет, цели и задачи дисциплины. Этапы допечатной	ОПК-7.1; ОПК-7.2;

			подготовки полиграфической продукции. Обзор издательских систем (пакетов верстки). Специфика программы верстки и преимущество «Adobe InDesign». Методика и требования к выполнению практических заданий. Основная и дополнительная литература.	ОПК-7.3
2	Основные алгоритмы работы в программе «Adobe InDesign»	6	Базовые настройки. Интерфейс программы. Настройка рабочей области. Элементы рабочего пространства в **InDesign.** Вспомогательные элементы интерфейса. Настройки Edit-Preferences. Панель инструментов Инструменты рисования. Работа с объектами. Управляющая палитра. Цветовые модели. Палитры при работе с цветом. Инструменты при работе с цветом. Отличие растровой и векторной графики.	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
3	Работа с текстом в программе «Adobe InDesign».	6	Типографские единицы измерения. Классификация шрифтов: гарнитуры (семейства) и начертания. Создание текстовых фреймов. Структура фреймов и форматирование. Работа с текстом и текстовыми фреймами. Управляющая палитра при работе с текстом. Текст вдоль контура и его настройки. Обтекание текстом. Создание обтравочного контура в «Adobe InDesign».	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
4	Основные правила набора	6	Типографика: оптимальные значения полей, полосы набора, кегля и интерлиньяжа основного текста. Основные правила набора, «чистка» текста до и/или после заверстки. Специальные символы, способы их вставки. Настройки переносов. Расстановка переносов для русского языка. Вставка	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3

			графики. Типы графических файлов, пригодные для вставки в публикацию. Добавление страниц и перемещение по ним. Создание и применение мастер-шаблонов. Создание и настройка стилей абзаца и стилей символа.	
5	Верстка книги (журнала).	6	Особенности макета книжной полосы. Особенности макета полосы. Создание обложки (переплета) книги. Особенности макета служебных полос. Варианты верстки отдельной глав, расположение заголовков, иллюстраций. Специальные элементы полосы. Вставка графики в форматах Photoshop и Illustrator. Сложные случаи обтравки и обтекания: импорт и создание обтравочных контуров.	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
6	Верстка буклета	6	Макет издания, модульные сетки. Задание основных параметров страницы, мастер - страницы. Подбор шрифтов. Использование прозрачности и режимов наложения. Цветовое решение: выбор гармоничных сочетаний цветов. Основные элементы печатной полосы. Допечатная подготовка. Контроль наличия шрифтов и иллюстраций. Линиатура и разрешение. Треппинг. Создание цветоделенных/композитных PostScript-файлов. Экспорт в формате pdf. Понятие спуска полос.	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
	Итого	**36**		

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Основы верстки.	18	Работа с книжным изданием.	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
2	Верстка макета книги Дж. Бокаччо "Декамерон" в объеме 32 полос.	18	Создание обложки книги	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
	Итого	**36**		

7. Самостоятельная работа специалистов

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС*	Формируемые компетенции
Верстка и печать простого книжного издания.	18	Подготовка к зачету	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
Верстка и печать сложных издании: текст пьесы с иллюстрациями, детская книга стихов с иллюстрациями.	18	Подготовка к зачету	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
Итого	**36**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Предпечатная подготовка» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-35

посещение практических занятий – 20 баллов

Итоговое испытание – от 0 до 25 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Предпечатная подготовка» на 5 и 6 семестрах предусмотрены лекции, практические работы, тесты, реферат, зачет. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Практическая работа	2	27	60
Рубежная аттестация	2	24	40
Итого 7,8,9,А семестр(зачет):		**51**	**100**

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Предпечатная подготовка»

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Предпечатная подготовка» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Келейников Иннокентий. Дизайн книги: от слов к делу. - М.: Издательство: РИП- холдинг, 2012. - 304 стр., ISBN: 978-5-903190-55-3.

2. Коэн, Сэнди. Секреты компьютерной вёрстки в InDesign для Macintosh и Windows [Текст] / Сэнди Коэн. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 696 с.

3. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: учеб. пособ. для студ. вузов [гриф УМО]. -М.: ЮНИТИ-ДАНА,2011. -271 с., ил.

4. Сетки. Креативные решения для графических дизайнеров, /введ. Л. Робертс; пер. С. Гилим. - М.: РИП-холдинг, 2011. -224 с., ил. - + опт. диск (CD-ROM).

5. Калинин, С.Ю. Основные стандарты по издательскому делу [Текст] / С.Ю. Калинин. -М.: Университетская книга, 2013. -368с.

6. Ковешникова, И. А. Дизайн: история и теория [Текст] / И. А. Ковешникова. -М.: Омега-Л, 2011. -224 с.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Бхаскаран Л. Анатомия дизайна: реклама, книги, газеты, журналы. Пер. с англ. В. Хорос. - М. Издательство Астрель, 2016. - 256 с., ил.

2. Глинтерник Э.М. Графический дизайн как художественно-коммуникативная система и средство рекламы. - СПб., 2012 - 136 с.

3. Акопов, А.И. Общий курс издательского дела [Текст] / А.И. Акопов. - Воронеж, 2014. -218 с.

4. Антонова, С.Г. Редакторская подготовка изданий [Текст] / С.Г. Антонова. -М.: Издательство МГУП, 2012. - 468 с.

5. Яцюк О. Г. Компьютерные технологии в дизайне. СПб.: БХВ-Петербург, 2013, - 445 с.

6. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий: учебник для студентов вузов [гриф УМЦ]. -М.: ЮНИТИ- ДАН А, 2011. - 423 с., ил.

7. Морриш, Джон. Издание журнала. От идеи до воплощения [Текст] / Джон Морриш. М.: Университетская книга, 2012. - 304 с.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Предпечатная подготовка» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	ArchiCAD 19 RUS	
4	Autodesk AutoCAD Architecture 2019 — Русский (Russian)	
5	Autodesk 3ds Max 2019	
6	CorelDRAW Graphics Suite 2019	

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
		Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
7	Adobe Creative Suite 6 Master Collection	
8	CINEMA 4D 18.020	
9	SolidWorks 2019 x64 Edition SP02	
10	Corel DESIGNER Technical Suite 2019	
11	CorelDRAW Graphics Suite X6 (64-Bit)	
12	Autodesk 3ds Max Design 2019	
13	Rhinoceros 4.0 SR9	
14	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/

	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине «Предпечатная подготовка» используются средства и оборудование кафедры, компьютеры, оргтехники и прочее оборудование рабочего помещения. Каждый компьютерный класс укомплектован в соответствии с типовым Перечнем учебно-наглядных пособий и учебного оборудования. Аудитория с затемнением, экраном и проектором, со столами, стульями по количеству студентов, меловая или маркерная доска.

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Предпечатная подготовка» осваивается практически на примерах и заданиях, сориентированных на решение творческих задач. Разрабатывая и выполняя практические задания, студент должен знать особенности компьютерной верстки, специфику программного обеспечения, инструментальные возможности компьютерной программы. Он должен владеть технологией создания графических изображений с помощью векторных, растровых и текстовых редакторов. Задания дисциплины «Предпечатная подготовка» составляются ведущим преподавателем и утверждаются кафедрой.

Выдаваемые на занятиях задания сопровождаются вводными лекциями, в которых излагаются сведения об алгоритмах выполнения задания, методические и технологические требования к выполнению работы. Студентов знакомят с характерными особенностями компьютерной верстки тех или иных изданий, определяются цели, ставится учебная задача. Вводные лекции включают в себя

необходимую дополнительную информацию: перечень специальной и справочной литературы, визуальный материал на цифровых носителях, нормы и стандарты, технические условия и т. д.

В овладении программой учебной дисциплиной большое значение имеют лекции. Каждая лекция, решая конкретные задачи, раскрывает проблематику темы, указывает, в каком направлении студентам следует работать дальше над изучением темы и почему это так важно.

Методическая последовательность выполнения лабораторных работ: вводная лекция и выдача задания, анализ задачи, установка цели и пути реализации данной задачи, алгоритмирование процесса выполнения задания, промежуточный просмотр и методический разбор выполненного задания, окончательной выполнение задания.

Самостоятельная работа студента — одна из важнейших форм овладения знаниями. Особенно она важна для приобретения практических навыков верстки, понимания особенностей и закономерностей компьютерного макетирования. Самостоятельная работа по дисциплине включает работу над книгой по теоретическим темам курса. детальное изучение инструментов и интерфейса программ с практическими упражнениями по темам. По окончанию семестра в рамках зачета и ректорского показа производится распечатка книжного издания.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя

социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1. О.24 «История литературы»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики

Курс 2
Семестр 3,4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	72	2,0
Практические занятия	-	-
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации, Зачет–3,4	-	-
Всего	108	3,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчик программы:

Кандидат философских наук,
старший преподаватель
кафедры «Искусство графики» _____ Белошапко А.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой _____ Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История литературы» является подготовка будущего специалиста к решению профессиональных задач и проведение научно- исследовательских работ по изучению памятника культуры, связанного с атрибуцией и историко-искусствоведческим анализом, интерпретацией его содержательных аспектов, сопровождающих реставрационные процессы.

Задачи дисциплины:

− формирование представлений о популярных мифологических и литературных сюжетов, запечатлённых в живописных произведениях, что способствует развитию требуемых профессиональных компетенций;

− изучение основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии;

− формирование собственного мировоззрения и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли;

− практическое овладение профессиональным анализом произведений изобразительного искусства, литературы, театра и кино.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «История литературы» относится к базовой части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «История литературы» специалист по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

а) «Рисунок»;

б) «Живопись»;

в) «Общий курс шрифта»;

г) «Перспектива»;

д) «Технология графических материалов (линогравюра)».

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин:

а) «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;

б) «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;

в) «Компьютерная графика и верстка»;

г) «Предпечатная подготовка».

Знания, полученные при изучении дисциплины «История литературы» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть применены для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История литературы»

ОПК-4– Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект.

ОПК-4.1. Знает методы работы с научной литературой и информационными ресурсами, способы сбора, анализа и обобщения результатов научных исследований.

ОПК-4.2. Умеет планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения, применять научные методы исходя из задач конкретного исследования.

ОПК-4.3. Владеет навыками работы с научной литературой, Интернет-ресурсами, базами данных, способностью систематизировать, обобщать и представлять результаты исследования в виде научной статьи или научного доклада; участия в научно-практических конференциях.

ОПК-5– Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.

ОПК-5.1 Знает историю культуры и искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

ОПК-5.2. Умеет рассматривать и профессионально анализировать произведения искусства в культурно-историческом контексте развития жанров, стилей, направлений и течений в изобразительных и иных искусствах, определять их эстетическую ценность.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- периодизацию древней литературы;
- основные мифы Древнего Востока и Древней Греции в общих чертах;
- выдающихся авторов восточного эпоса, эпоса и драмы Древней Греции,
- поэтов и прозаиков античности;
- жанры античной литературы и выявлять их стилистические особенности.

Уметь:

- выявлять в сюжетах выдающихся литературных памятников Древнего Востока, Древней Греции и Рима их характерные особенности;
- систематизировать и структурировать полученную информацию для составления заданной структуры реставрационной документации, доклада, семинара, лекции;
- определяет популярные сюжеты на мифологические темы в произведениях изобразительного искусства древних литературных памятников;

Владеть:

- навыками образной интерпретации в описании характеров героев мифов Древнего Востока и Древней Греции и литературных произведений;
- навыками дискуссии на предложенные темы по мифологии Древнего Востока и Древней Греции, и литературным памятникам древности;
- навыками анализа особенностей авторской интерпретации произведений изобразительного искусства, посвящённых темам мифологии и литературным произведениям античности.

4. Структура и содержание дисциплины «История литературы»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Ранний период истории: легенды, мифы, сказания: ценностно – смысловая характеристика.	3	9	-	6	реферат, творческое задание, тесты
2	Мифы народов Месопотамии.	3	9	-	6	реферат, творческое задание, тесты
3	Мифы и религиозные тексты Древнего Египта	3	9	-	3	реферат, творческое задание, тесты
4	Мифы, эпос Древней Индии	3	9	-	3	реферат, творческое задание, тесты
	Итого 3 семестр		**36**	**-**	**18**	**Зачет**
5	Мифология Древней Греции.	4	9	-	3	реферат, творческое задание, тесты
6	Эпические поэмы Древней Греции.	4	9	-	3	реферат, творческое задание, тесты
7	Древнегреческий театр	4	6	-	3	реферат, творческое задание, тесты
8	Поэзия, проза	4	3	-	3	реферат, творческое задание, тесты
9	Древнеримская мифология, Литературные жанры.	4	9	-	3	реферат, творческое задание, тесты
	Итого 3 семестр		**36**	**-**	**18**	**Зачет**
	Итого		**72**	**-**	**36**	

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Ранний период истории: легенды, мифы, сказания: ценностно – смысловая характеристика	9	Креацинистская доктрина творения мира. Последовательность циклов творения и сравнительная характеристика у разных этносов. Космогоническая и теогоническая тематика. Мифы времени, пространства, природы. 2. Миф как жизненно ощущаемая реальность. 3.Особенности мировоззрения в ранний период истории народов Месопотамии, Египта, Индии, Древней Греции.	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
2	Мифы народов Месопотамии	9	Важнейшие мифы Шумера, Вавилона. Параллельные мифы о творении людей и потопе в преданиях других народов. Эпос о Гильгамеше: мировоззренческая тема жизни и смерти, тема трагизма бытия человека. Задача на поиск параллелей сюжетов с библейскими сказаниями	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
3	Мифы и религиозные тексты Древнего Египта	9	Религиозные центры и варианты космогонии. Знакомство с эннеадой Гелиополиса. Тексты пирамид: Истребление людей, Рождение Гора, Воскресение Осириса. Знакомство с иконографией богов и символикой в росписях Др. Египта. Задача на поиск параллелей сюжетов с	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3

			библейскими сказаниями	
4	Мифы, эпос Древней Индии	9	Арии в Индии: особенности социума, ментальности: сложение каст, представлений о карме, душе (пуруше), аватарах, инкарнациях. Веды и главный пантеон богов. Понятие Брахмана, образ Тримурти. Знакомство с иконографией богов по памятникам индийской культуры. Задача на поиск параллелей сюжетов с библейскими сказаниями. 1. Эпос «Махабхарата», историко-социальный фон, главные темы, характеристика основного корпуса героев, философско-идеологическая основа эпоса. 2. Эпос «Рамаяна». Структура, темы, герои, значение ведийско-арийского элемента, новый этический кодекс, компромисс между метафизическим идеалом индивидуального освобождения и этическим идеалом социальной ответственности.	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
5	Мифология Древней Греции.	9	Мифология в её историческом развитии: миф и религия. Общественные и личностные мифы. Происхождение мира богов. Основной пантеон: Олимпийцы и их окружение. Задания по определению сюжетов из мировой картинной «галереи», связанные с персоналиями богов.	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3

6	Эпические поэмы Древней Греции.	9	Боги и герои Древней Греции. Прометей. Мифы о сотворении человека. Статус героя в греческой мифологии. Тема победы смертного человека над природой. Персей. Сизиф. Беллерофонт. Тантал. Пелопс. Ниоба. Геракл. Дедал и Икар Тесей Мелеагр. Полифем. Диоскуры: Кастор и Поллукс Определение сюжетов из мировой картинной «галереи», связанных с персоналиями древнегреческих героев.	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
7	Древнегреческий театр	6	Мифологические циклы:	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
8	Поэзия, проза	3	Аргонавты. Троянский цикл. Фиванский цикл. Определение сюжетов из мировой картинной «галереи», связанных с персоналиями древнегреческих героев	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
9	Древнеримская мифология, Литературные жанры.	9	Традиционность античной литературы строгая система жанров, особенности стиля, риторика, духовные ценности, роль земной красоты. Метрика стиха: ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, гекзаметр. Задание на самостоятельный подбор метрических примеров	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
	Итого	**72**		

6. Содержание практических занятий

Практические занятия не предусмотрены учебным планом

7. Самостоятельная работа специалистов

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Верстка и печать простого книжного издания.	18	Подготовка к зачету	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
Верстка и печать сложных издании: текст пьесы с иллюстрациями, детская книга стихов с иллюстрациями	18	Подготовка к зачету	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
Итого	**36**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «История литературы» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-35

посещение практических занятий – 20 баллов

Итоговое испытание – от 0 до 25 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «История литературы» на 5 и 6 семестрах предусмотрены лекции, вопросы, реферат, зачет. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Лекции и самостоятельная работа	9	27	60
Рубежная аттестация	2	24	40
Итого 3, 4 семестр (зачет):		**51**	**100**

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «История литературы»

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «История литературы» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Бахмутский В.Я. Время первых. Лекции по истории античной литературы: учебное пособие. ISBN 2013г.978-5-87149-142-3.

2. Гиленсон Б.А. История античной литературы: учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов: в 2 кн. Кн. 1. Древняя Греция, ISBN 978-5-89349-306-1, 2018г.

3. Гиленсон Б.А. История античной литературы: учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов: в 2 кн. Кн. 2. Древний Рим ISBN 978-5-89349-314-6, 2018г.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Античная литература. Учебник для студентов педагогических институтов. М., 1986г.

2. Античная драма. М., 1970г.

3. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. ISBN 978-5-507-12518-0, 2013г.

4.Гомер Илиада. М. 1978, 1984,1990,2006гг.

5. Гомер Одиссея. М., 1958г.,1967, 1983г.

6. Мифы Древней Индии. СПб. 1997г.

7.Мифологический словарь. М., 1959г., 1961г., 1990г.

8. Мифы народов мира. В 2-х тт.М., 1980, 1982г., 1987г., 1988г., 1999г., 2006г.

9. Матье М.Э. Во времена Нефртити.Л.М.,1965г.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «История литературы» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№ п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Офисный пакет Microsoft Office 365	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине «История литературы» используются средства и оборудование кафедры, компьютеры, оргтехники и прочее оборудование рабочего помещения. Каждый компьютерный класс укомплектован в соответствии с типовым Перечнем учебно-наглядных пособий и учебного оборудования. Аудитория с затемнением, экраном и проектором, со столами, стульями по количеству студентов, меловая или маркерная доска.

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Раздел 1. Ранний период истории: легенды, мифы, сказания: ценностно – смысловая характеристика. Эпос Древнего Востока

Изучение дисциплины «История литературы» изучается студентами на 2 курсе параллельно с "Иконографией", где первая часть лекций посвящена изучению текстов Ветхого Завета. Такая синхронизация дисциплин позволяет более широко ознакомиться с выдающимися литературными памятниками Древнего Востока.

При изучении мифов и преданий Месопотамии на такое сопоставление требуется обратить особое внимание. Рекомендуется вычленить в канонических текстах базовые догматы. При знакомстве с монументальными эпическими памятниками древности необходимо соотносить новую информацию с имеющейся, овладеть парафразой основных сюжетных линий, заложенных в

текстах; самостоятельно извлекать необходимую информацию на заданную тему из письменных и электронных источников; уметь различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, догму; определять персонажи и сюжеты из мировой «галереи» изобразительного искусства, связанные с литературой Древнего Востока.

Для уяснения этого раздела необходимо знание особенностей мировоззрения в ранний период истории народов Месопотамии, Египта, Индии и уметь использовать сравнительный метод.

Раздел 2. Античный мир. Мифология, литература

Изучая этот раздел, необходимо познакомиться с важными мифологическими источниками, выявить главные и второстепенные мифологические ветви, развившиеся в процессе длительной истории античности.

Приступая к изучению истории античной литературы, необходимо отмечать в ней традиционность, строгую систему жанров, особенности стиля, риторику, духовные ценности, роль земной красоты.

Отдельное занятие посвящается метрике стиха, с тем, чтобы студент яснее почувствовал "певучесть" эллинской поэтики. Для этого даётся задание на самостоятельный подбор метрических примеров: ямба, хорея, дактиля, амфибрахия, гекзаметра.

При знакомстве с эпическими поэмами античности необходимо иметь предварительные представления о предшествующих событиях повествования, уметь связать их с общей канвой авторской инвенции. Следует обратить внимание на активный мифопоэтический «народный» аспект, равно как и философский, которые оба отразилось в обширном багаже гомеровского эпоса. При чтении гомеровских поэм требуется сосредоточиться на поэтических особенностях стиля и уметь аргументировать их цитатами: пышное многословие, повторения, эпитеты, метафоры.

Необходимо отметить влияние Гомера на последующее развитие литературы. Оценить вклад Гесиода в составление «Теогонии». При знакомстве с классической античной лирикой обратить внимание на её разновидности в виде декламационной и песенной. Желательно ознакомиться с различными переводами на русский язык античных авторов и сравнить их поэтические достоинства и возможные недостатки.

Опора в изучении Древнегреческого театра должна быть на сами тексты, хотя несомненную пользу принесёт первоначальное знакомство с

мифологическими первоисточниками по каждому сюжету. При чтении по ролям трагедий Эсхила, Софокла и Эврипида необходимо обсудить идейный посыл автора и особенности интерпретации сюжета. Необходимо давать характеристики «высоких» и «низких» жанров драмы и особенности их языкового стиля.

Знакомясь с античной прозой (басни, роман, биографический жанр) уметь формулировать свой дискурс по основным смысловым идеям, особенностям жанра и стиля произведений. При изучении римской литературы отметить как её преемственность с греческой, так и особенности: зрелость, универсализм, крайний индивидуализм, натурализм, насыщенный драматизм, аналитика. В героической поэме Публия Вергилия Марона "Энеида" найти параллели с гомеровскими поэмами и акцентировать драматизм отношений людей с богами.

Тема римской поэзии должна пониматься в её новых интенциях, что необходимо подкреплять соответствующими примерами из числа прослушанных на лекциях. Проходя курс дисциплины, запоминать визуальные интерпретации в современной и последующей истории искусства, выделяя значимые для каждой эпохи стилевые и семантические особенности восприятия.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется.

Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1. О.25 «Работа в графических материалах»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики

Курс 5
Семестр 9,А

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	72	2,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	72	2,0
Форма аттестации Зачет – 9,А	-	-
Всего	144	4,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчик программы:

Профессор кафедры
«Искусство графики» _____ Галактионова Т.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой _____ Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Работа в графических материалах» является подготовка будущего специалиста к ознакомлению с искусством гравюры глубокой (офорт) печати и приобретение основных знаний и практических навыков для создания печатной формы во всей полноте и сложности ее уникальных изобразительных и технологических возможностей.

Задачи дисциплины:

− формирование у студентов знания и практические навыки по технике работы в графических материалах и умение использовать художественно-изобразительные возможности этих материалов для реалистического решения композиции по различным видам графических искусств (плакат, книга, станковая графика);

− углубленное изучение отдельных техник печатной графики, технологические особенности различных техник печатной графики, перевод в печатную графику авторских композиционных разработок;

− расширить и обогатить художественный кругозор, опыт и знания будущих художников;

− изучить различные техники тиражной печатной графики (офорт), стилистики, формальные возможности различных графических техник, копирование классических образцов, выполненных в различных графических техниках.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Работа в графических материалах» относится к базовой части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Работа в графических материалах» специалист по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) «Рисунок»;

б) «Живопись»;

в) «Общий курс шрифта»;

г) «Перспектива»;

д) «Предпечатная подготовка»;

е) «Технология графических материалов (линогравюра)».

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин:

а) «Компьютерная графика и верстка»;

б) «Конструирование и макетирование книги».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Работа в графических материалах» могут быть использованы при прохождении практик (производственной и преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть применены для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Работа в графических материалах»

ОПК-2 – Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект.

ОПК-2.2. Умеет анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы в соответствии с задачами авторского замысла и технологическими процессами его осуществления.

ОПК-2.3. Владеет способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области искусства книги,

уникальной и печатной графики, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.

ОПК-3.2. Знает техники, технологию и специфику изготовления печатной формы для графического произведения в технике печатной графики.

ОПК-3.3. Умеет соблюдать технологические процессы и приемы при создании графических произведений в печатных техниках.

ОПК-3.4 Владеет разнообразными приемами, техниками и технологиями изобразительного и визуального искусства.

ОПК-5– Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.

ОПК-5.3. Владеет способностью ориентироваться в художественных направлениях, стилях, явлениях мировой художественной культуры и искусства, применять полученные в процессе освоения смежных дисциплин знания в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- материалы для изготовления печатной формы (цинк, медь, латунь,
- сталь, дюраль, железо, целлулоид, оргстекло, картон и другие);
- кислотоупорные грунты (лаки) и выкрыватели;
- травящие жидкости: азотная и серная кислота (серное молоко), хлорном железе и других вспомогательных материалах;
- инструменты и принадлежности, необходимые для изготовления печатной формы;
- о приготовлении металлической доски под офорт;
- о работе гравировальными инструментами (офортные иглы, шабер, гладилка, рулетки, качалки, пунсоны и др.);
- о процессе травления штрихов;
- о печати чистого офорта и печати «с затяжкой» - ретруссаж;
- об особенностях работы в технике «сухой иглы» и о значении «барб» (заусенец);

− об особенностях работы в технике «мягкий лак», о специальном составе грунта, о выборе бумаги и о работе на ней карандашом;

− о процессе травления доски, о многократном травлении;

− технику «акватинта» - получении зерна, нанесение рисунка, последовательные выкрывания и повторные травления доски;

− технику «меццо-тинто» (черной манере), о подготовке и зернении доски, об особенностях работы «черной манерой», о приемах работы шабером и гладилкой;

− краткие сведения по основам техники изготовления цветных печатных форм (монотипия, цветной офорт);

− специфику изучаемой техники офорта;

− в чем заключается сущность процесса изготовления авторской печатной формы;

− каковы этапы изготовления офорта и его разновидностей и в чем их различие;

− каково место, роль и значение эстампа (оттисков с авторских печатных форм) в жизни современного общества и современного изобразительного искусства;

− виды гравюр и разновидности техники «офорта»;

− основы деятельности, нацеленной на создание авторских печатных форм.

Уметь:

− выполнять работы в различных манерах техники офорта;

− подготовить медную или цинковую пластину (печатную форму);

− переводить готовый эскиз на подготовленную доску, учитывая зеркальное изображение;

− гравировать офортными иглами и другими гравировальными инструментами;

− закатывать металлические доски кислотоупорным лаком (валиком или специальным «грибом»);

− коптить подготовленные для гравирования доски;

− травить готовые офорты в хлорном железе или кислоте, соблюдая «шкалу травления»;

− печатать оттиски с готовых форм на офортном станке;

− исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества;

− применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных произведений – готовых эстампов – офортов;

− использовать художественно-изобразительные возможности офорта для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

Владеть:

− навыками работы с основными техниками (манерами) офорта: травлёный штрих, сухая игла, акватинта, мягкий лак, смешанная и комбинированная техники;

− навыками гравирования по металлу;

− навыками изготовления печатной формы;

− навыками одноразового и многократного травления печатной формы;

− навыками исправления и корректирования печатных форм;

− навыками изготовления цветного офорта;

− навыками авторской печати эстампов (офортов) на офортном станке;

− навыками профессионального оформления готовых эстампов;

− навыками техники безопасности при создании печатной формы;

− навыками техники безопасности при работе на офортном станке.

4. Структура и содержание дисциплины «Работа в графических материалах»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Особенности техники офорта. Техника офорта в манере «Сухая игла». Подготовительные процессы.	9	-	9	9	творческое задание, тесты
2	Техника офорта в манере «Травленый штрих	9	-	9	9	творческое задание, тесты
3	Техника офорта в манере «Мягкий лак»	9	-	9	9	творческое задание, тесты
4	Техника офорта в манере «Акватинта»	9	-	9	9	творческое задание, тесты
	Итого 9 семестр		**0**	**36**	**36**	**Зачет**
5	Несложная композиция по материалам летней практики. Травленый штрих.	А	-	9	9	творческое задание, тесты
6	Копия с офорта крупного мастера. Травленый штрих, сухая игла	А	-	9	9	творческое задание, тесты
7	Цветная печать	А	-	9	9	творческое задание, тесты
8	Выполнение в офорте композиции текущего семестра	А	-	9	9	творческое задание, тесты
	Итого А семестр		**0**	**36**	**36**	**Зачет с оценкой**
	Итого		**0**	**72**	**72**	

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	**Тема:** Особенности техники офорта. Техника офорта в манере «Сухая игла». Подготовительные процессы.	9	Выполнение ряда заданий в материале. Подготовка печатной формы. Перевод на доску и гравирование иглой. Печать. Пробные оттиски и корректура. Выполнение офорта в манере «Сухая игла». Перевод на доску и гравирование иглой. Печать. Пробные оттиски и корректура. Просушка оттисков и оформление.	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3
2	**Тема:** Техника офорта в манере «Травленый штрих».	9	Выполнение офорта в манере «Травленого штриха». Подготовка печатной формы. Перевод на доску и гравирование иглой. Травление. Печать. Пробные оттиски и корректура. Просушка оттисков и оформление.	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3
3	**Тема:** Техника офорта в манере «Мягкий лак».	9	Выполнение офорта в манере «мягкий лак». Выполнение композиции с использованием набросков животных, птиц, людей. Травление. Печать. Пробные оттиски и корректура.	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3

			Просушка оттисков и оформление.	
4	**Тема:** Техника офорта в манере «Акватинта»	9	Выполнение офорта в манере «Акватинта». Использование шкалы травления. Травление. Печать. Пробные оттиски и корректура. Просушка оттисков и оформление.	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3
5	**Тема:** Несложная композиция по материалам летней практики. Травленый штрих.	9	Работа над композицией. Перевод на доску и гравирование иглой. Травление. Печать. Пробные оттиски и корректура. Просушка оттисков и оформление.	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3
6	**Тема:** Копия с офорта крупного мастера. Травленый штрих, сухая игла	9	Перевод на доску и гравирование иглой. Травление. Печать. Пробные оттиски и корректура. Просушка оттисков и оформление.	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3
7	**Тема:** Цветная печать	9	Выполнение цветного офорта с одной доски. Сочетание различных манер на одной доске; печать в два или три цвета с одной доски. Печать. Пробные оттиски и корректура. Просушка оттисков и оформление.	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3
8	**Тема:** Выполнение в офорте композиции текущего семестра	9	Завершающая работа, как результат освоения манер в офорте в смешанной технике на основе совмещения 2-х и более манер. Травление. Печать. Пробные оттиски и корректура.	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3

			Просушка оттисков и оформление.	
	Итого	**72**		

7. Самостоятельная работа специалистов

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Особенности техники офорта. Техника офорта в манере «Сухая игла». Подготовительные процессы.	9	Подготовка к зачету	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3
Техника офорта в манере «Травленый штрих».	9	Подготовка к зачету	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3
Техника офорта в манере «Мягкий лак».	9	Подготовка к зачету	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3
Техника офорта в манере «Акватинта»	9	Подготовка к зачету	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3
Несложная композиция по материалам летней практики. Травленый штрих.	9	Подготовка к зачету	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3
Копия с офорта крупного мастера. Травленый штрих, сухая игла, мягкий лак	9	Подготовка к зачету	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3

Цветная печать	9	Подготовка к зачету	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3
Выполнение в офорте композиции текущего семестра	9	Подготовка к зачету	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-5.3
Итого	**72**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Работа в графических материалах» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Работа в графических материалах» в 9 и А семестрах предусмотрены практические работы, тесты, реферат, зачет с

оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Практическая работа	8	27	60
Рубежная аттестация	2	24	40
Итого 9, А семестр (зачет):		**51**	**100**

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Работа в графических материалах»

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Работа в графических материалах» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. А н и с и м о в В. Офорт и эстамп, 1922.
2. Р у д о м е т о в М. Д. Опыт систематического курса по графическим искусствам, 1898.
3. Ф а л и л е е в В. Д. Офорт и гравюра резцом, М. – Л., 1925.
4. А й з е н ш е р И. Я. Техника офорта. Гравюра на металле, Л. - М., Искусство, 1939.
5. А л е к с и ч М.Н. Работа художника в некоторых техниках офорта, Школа изобразительного искусства. Вып. VII. М., 1971.
6. З в о н ц о в В.М., Ш и с т к о В. И. Офорт. М., 1971.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. О ф о р т ы Р е м б р а н д т а / Автор-составитель Е. Левитин. М., 1963.
2. Ф а в о р с к и й В.А. Рассказы художника-гравера. Детская литература, М., 1965.
3. Ч е с н о к о в В. Вадим Дмитриевич Фалилеев, Изобразительное искусство. М., 1975.

4. Д о к у ч а е в а В.Н. Гравюры и литографии советских художников //Советский художник, М., 1975.
5. Х л а м и н с к а я М. Лидия Александровна Ильина – мастер гравюры, Советский художник, М., 1980.
6. Б е л е ц к и й П. Георгий Иванович Нарбут. Искусство, Л., 1985.
7. А л е к с е е в а М.А. Гравюра Петровского времени. Искусство, Л., 1990.
8. М а т в е е в А.И. Савва Бродский, Изобразительное искусство, М., 1988.
9. Д ж о р д ж о В а з а р и Жизнеописания. С – П, 1992.
10. А к а д е м и я Х у д о ж е с т в С С С Р Вопросы изобразительного искусства, Советский художник, М., 1954.
11. В е д е н е е в а, Н. Весь мир – театр… Офорты Жака Калло. Из собрания Г М И И им. А.С. Пушкина, М., 2004.
12. Г о с т е в А. 100 шедевров Европейской гравюры, М А И, 2006.
13. Г о й я, Каприччос Альбом по искусству, С. П. Панас, М., 1992.
14. Л е в и н а И., Гойя, Искусство, Л. – М., 1958.
15. М а р к о в а, Н. Лука Лейденский Гравюры из собрания Г М И И им. А. С. Пушкина, М., 2002.
16. И с к у с с т о о ф о р т а. Избранные листы из собрания гравюрного кабинета Г М И И им. А. С. Пушкина. Альбом – каталог, М., 2003.
17. Ш к о л а и з о б р а з и т е л ь н о г о и с к у с с т в а. В ы п у с к VII. Академия Художеств СССР, М., 1963.
18. Ч е г о д а е в А. Д., Страницы истории советской живописи и советской графики, Советский художник, М., 1984.
19. Ф л е к е л ь М. И. От Маркантонио Раймонди до Остроумовой – Лебедевой. Очерки по истории и технике репродукционной гравюры XVI – XX веков, Искусство, М., 1987.
20. Ш у л ь ц, А. К. Технология печатных красок, 1933.
21. С о м о в, А. И. Краткое руководство к гравированию на меди крепкою водою, 1885.
22. К р и с т а л л е р П а у л ь. История европейской гравюры XV – XVII вв., Перевод А. С. Петровского. Изд. Искусство, М. – Л., 1939.
23. К о р н и л о в П. Е. Офорт в России XVII – XX веков. Краткий очерк, М. Изд-во Академии художеств СССР, 1953.

24. Ф а л и л е е в В. Д. Офорт и гравюра резцом, М. – Л., 1925.
25. «Очерки по истории и технике гравюры», ГМИИ имени А.С. Пушкина, М., 1941.
26. А н и с и м о в В. Офорт и эстамп, 1922.
27. М и к л а ш е в и ч С. В., Гравюра. Юный художник, М., 2000.
28. Р о г а ч е в В.И. Техника офорта. Учебное издание под редакцией О. Ф. Александрова. Изд. КГХИ, Красноярск, 2002.
29. А л е к с и ч М.Н. Работа художника в некоторых техниках офорта. Школа изобразительного искусства. Вып. VII. М., 1971.
30. П а в л о в И.Н. Жизнь русского гравера.
31. А н д р ю к о в В.Л. Иван Николаевич Павлов. Л., 1921.
32. Г о н ч а р о в А. Об искусстве графики.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Работа в графических материалах» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№ п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Офисный пакет Microsoft Office 365	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине «Работа в графических материалах» используются средства и оборудование кафедры, компьютеры, оргтехники и прочее оборудование рабочего помещения. Каждая учебная мастерская должна быть укомплектована в соответствии с типовым Перечнем учебно-наглядных пособий и учебного оборудования.

Оптимальные гигиенические условия для работы учащихся определяют:

- состояние воздушно-газовой среды мастерских;
- освещенность рабочей зоны и всего помещения;
- уровень производственного шума;
- режим работы во время занятий;
- эргономические факторы при организации работы в мастерских.

Учет всех этих факторов призван сформировать такие условия работы, чтобы трудовое обучение содействовало всестороннему развитию организма студентов, укреплению их здоровья, а не приводило к переутомлению и другим негативным физиологическим воздействиям.

Необходимо сделать оговорку, что по всем выделенным выше вопросам имеются четко установленные нормативы — санитарные правила СП 2.4.2. 782—99, — соблюдение которых обязательно. В противном случае молодому развивающемуся организму может быть нанесен непоправимый урон,

тем более чреватый, что он не сразу заметен, т.е. проявляется не внезапно, а характеризуется накапливающейся степенью повреждений.

Относительно воздушно-газовой среды мастерских установлено, что в учебно-производственных и вспомогательных помещениях должны быть оборудованы вентиляция и отопление, с тем, чтобы обеспечить воздухообмен, температуру и состояние воздушной среды, предусмотренные санитарными нормами.

Печатная мастерская для дисциплины
«Работа в графических материалах»

1. Травильное помещение:
- зонты вытяжные для травления;
- зонт вытяжной для копчения загрунтованных досок;
- рабочие оцинкованные столы-верстаки;
- раковина для промывания досок;
- раковина для замачивания бумаги;
- светильники настенные;
- электроплита для нагревания досок.

2. Оборудование:
- офортный печатный станок;
- столы для занятий (по интерьеру мастерской);
- стулья (по количеству студентов);
- шкаф металлический для хранения красок и разбавителей;
- тумба металлическая для хранения инструментов и офортных досок;
- верстаки металлические (с тумбами и экраном) для работы масляными красками;

3.**Наглядные пособия**, необходимая литература по технологии гравирования и травления из фондов библиотеки РГХПУ и фондов кафедры;

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Данная дисциплина дает студентам специальные базовые знания, которые

необходимы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Она связана и с другими учебными предметами, поскольку продуктивная и качественная подготовка студентов возможна лишь при условии наличия у них достаточных знаний, сформированных в результате изучения графических печатных техник и работы в графических материалах.

По окончании курса студенты должны усвоить специфику изучаемых техник офорта и линогравюры и научиться использовать их художественно-изобразительные возможности для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности. Настоящий курс рассчитан на изучение дисциплины студентами-очниками в условиях занятий преподавателя с подгруппой численностью не более 12 человек.

На занятиях излагается теоретический материал курса, проводятся практические занятия непосредственно в печатной мастерской под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

Кроме основных заданий по композиции, студентам даются отдельные задания по офорту с применением всех ранее изученных разновидностей (манер) офорта, включая новые способы резания гравюр на новых материалах и совмещения на одной доске глубокой, плоской и высокой печати.

Каждый семестр заканчивается практическими навыками ручной авторской печати под руководством педагога, который должен, помимо устных указаний, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

Преподаватель должен строго следить за последовательностью методического ведения работы и требовать от студентов ее профессиональной завершенности.

С целью формирования и развития компетенций, обучающихся предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

№	Наименование интерактивных технологий и инновационных методов	Краткое описание и использования в модулях (темах), место проведения	Часы
1	Разбор конкретных ситуаций	**Обсуждение** в форме дискуссий в процессе практических занятий определенных ситуаций, связанных с оценкой творчества конкретных	Во время занятий

		художников и их художественных произведений. **Обсуждение** выставок с частичным анализом экспонирующихся на них художественных произведений непосредственно на месте проведения конкретной выставки. **Посещение** профессиональных групповых выставок, выставок-конкурсов, персональных выставок ведущих художников (после окончания занятий). **Посещение** мастер-классов и мастерских известных мастеров современного граверного искусства во внеаудиторное время. **Посещение** музеев и галерей в свободное от занятий время, с последующим обсуждением во время аудиторных занятий.	В свободное от занятий время
2	Психологические и иные тренинги	**Активное участие** педагога во время занятий в аудитории в практической работе студентов: показ, объяснение, исправление ошибок.	Во время занятий
3	Использование информационных ресурсов баз данных	**Поиск информации** о работе в графических материалах в фондах библиотеки РГХПУ, в базах данных и в интер-ресурсах ТСО РГХПУ.	Во время занятий
4	Применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий	Работа в электронной библиотеке РГХПУ.	Во время занятий
5	Ориентация содержания на лучшие отечественные аналоги образовательных программ	При составлении программы по дисциплине «Работа в графических материалах» частично использовался опыт Российской академии художеств, СПГАИ им. И. Е. Репина, МГХИ им. В. И. Сурикова.	
6	Метод проблемного обучения	Эта программа использует метод проблемного обучения при создании композиций для дальнейшей переработки их в печатную форму, где студенту	Во время занятий, и во внеау-дит. время

		приходится перестраивать свое видение натурного материала.	
7	Исследовательский метод	Студенты начинают самостоятельно ориентироваться и находить ответы на интересующие их вопросы, используя необходимую литературу в фондах библиотеки РГХПУ.	Во время занятий
8	Проблемно-ориентированный междисциплинарный подход	При выполнении заданий решаются задачи, непосредственно связанные со смежными дисциплинами	Во время занятий
9	Активные методы обучения	Единство решения учебных и творческих задач.	Во время занятий
10	Тренинг	Активное участие педагога в практической работе студентов: в форме объяснения, обучения и корректирования печатных форм и готовых эстампов.	Во время занятий
11	Методы, основанные на изучении практики (case studies)	Встречи с мастерами гравировального искусства на их персональных выставках и мастер-классах.	В свободное от занятий время
12	Проектно-организованные технологии обучения работе в команде над комплексным решением практических задач	Посещение музеев, выставок, галерей. Посещение эстампных мастерских Московского Союза художников. Посещение мастерских современных художников-граверов. Проведение производственной практики студентов в Доме Творчества «Челюскинская»	В свободное от занятий время

Методические рекомендации для преподавателей

Учебный курс «Работа в графических материалах» дает студентам специальные базовые знания, которые необходимы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы. Она связана и с другими учебными предметами, поскольку продуктивная и качественная подготовка студентов возможна при условии наличия у них достаточных знаний, сформированных в результате изучения графических печатных техник.

По окончании курса студенты должны усвоить специфику изучаемых техник офорта и научиться использовать художественно-изобразительные возможности этого материала для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

Настоящий курс рассчитан на изучение дисциплины студентами-очниками в условиях занятий с преподавателем. На занятиях излагается теоретический материал курса, проводятся практические занятия непосредственно в печатной мастерской под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

Каждый семестр заканчивается практическими навыками ручной авторской печати под руководством педагога, который должен, помимо устных указаний, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

Преподаватель должен строго следить за последовательностью методического ведения работы и требовать от студентов ее полной профессиональной завершенности.

Методические рекомендации для студентов

При освоении материала учебного курса «Работа в графических материалах» рекомендуется идти от изучения теории того или иного вопроса к практике, от лекционного материала и выполнения самостоятельной домашней работы к практическим занятиям по офорту под руководством педагога, а затем опять – к выполнению самостоятельной домашней работы.

Консультации для экзамена и домашние задания прорабатываются студентами в ходе самостоятельной работы и собеседованием с педагогом.

В качестве общих рекомендаций, относящихся как к начальному курсу, так и к специализации, следует отметить:

На каждом этапе обучения работе в графических материалах, в каждом задании быть как можно требовательнее к рисунку и эскизу. Уверенный рисунок и хороший эскиз – решающее условие успеха в работе.

Как можно больше внимания, усилий и времени уделять изучению основной манеры офорта – травленого штриха, без овладения которой трудно рассчитывать на успех в искусстве офорта.

При выполнении заданий в графических материалах необходима высокая дисциплина труда, точное и последовательное выполнение процессов работы.

Нарушение правил работы, технологии, хотя бы на одном отрезке, может свести к нулю результаты длительного труда.

В процессе обучения полезно обращаться к оригиналам, выполненным художниками и учениками в различных манерах офорта, составляющим методический фонд мастерской. Полезно подготовить и такие наглядные пособия, как отдельные оттиски с каждой доски и совмещенные оттиски в цветном офорте.

Успешная, полноценная подготовка художников-графиков, офортистов возможна лишь в том случае, если снабжение офортной мастерской материалами, оснащение оборудованием и технологический процесс будут находиться на хорошем уровне.

В учебной дисциплине «Работа в графических материалах» применяются самостоятельные практические работы, выполняющиеся студентами по заданным по программе темам. Также используются небольшие домашние практические задания и упражнения для закрепления навыков по овладению техникой рисования и гравирования различными рисовальными и гравировальными инструментами.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.26 «Акватинта»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики
Курс 4
Семестр 7,8

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	72	2,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации, Зачет с оценкой –7,8	-	-
Всего	108	3,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчик программы:

Профессор кафедры «Искусство графики» _____ Галактионова Т.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой _____ Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Акватинта» является ознакомление студентов с печатной техникой офорта в манере «акватинта», как одной из техник печатной графики и дальнейшее ее углубленное изучение для приобретения основных знаний и практических навыков для создания печатной формы в манере «акватинта» во всей полноте и сложности ее уникальных изобразительных и технологических возможностей.

Специфика данной учебной дисциплины предполагает возможность изучения большинства видов и способов создания печатной формы с помощью применения различных инструментов и материалов, неизвестных ранее для студентов, проходящих курс обучения.

Задачи дисциплины:

− Практическое ознакомление с отдельными видами тиражной печатной графики – манерой техники офорта – акватинтой. Изучение стилистики, формальных возможностей данной графической техники. Копирование классических образцов, выполненных в манере акватинты.

− Углубленное изучение отдельных техник печатной графики. Перевод в печатную графику авторских композиционных разработок.

− Расширение уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи приемами и выразительными средствами техники печатной графики.

− Изучение законов и принципов композиции в технике печатной графики на основе традиций и современного опыта, технологических и технических требований.

− Формирование у студента осознания, что процесс создания эстампа является процессом создания гармоничного художественного произведения.

− Формирование у студента умения всесторонне использовать качества и свойства печатных техник в своей профессиональной художественной деятельности.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Акватинта» относится к базовой части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Акватинта» специалист по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) «Рисунок»

б) «Живопись»

в) «Перспектива»

г) «Основы композиции»

д) «Ознакомительный курс композиции станковой графики».

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин:

а) «Работа в графических материалах»

б) «Технология графических материалов»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Акватинта» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Акватинта»

ОПК-1– Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.

ОПК-1.4. Умеет собирать, анализировать, синтезировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей

действительности выразительными средствами изобразительного искусства, ориентироваться в профессиональных задачах.

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.

ОПК-2.2. Умеет анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы в соответствии с задачами авторского замысла и технологическими процессами его осуществления.

ОПК-2.3. Владеет способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области искусства книги, уникальной и печатной графики, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.

ОПК-3.2. Знает техники, технологию и специфику изготовления печатной формы для графического произведения в технике печатной графики.

ОПК-3.3. Умеет соблюдать технологические процессы и приемы при создании графических произведений в печатных техниках.

ОПК-3.4. Владеет разнообразными приемами, техниками и технологиями изобразительного и визуального искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- О манере акватинты (одной из манер техники глубокой печати).
    - О «чистой» акватинте.
    - О «мокрой» акватинте.
- О материалах для изготовления акватинты.
- О приготовлении металлической доски для изготовления акватинты.
- О зернении доски канифолью.
- Об особенностях технологии акватинты.
- Об инструментах и принадлежностях, необходимых при работе над

акватинтой.

- Об особенностях работы в манере акватинты.
- О травлении доски.
- Об особенностях печати акватинты.

Необходимые сведения по основам техники изготовления цветной акватинты. Специфику изучаемой техники офорта в манере акватинты. В чем заключается сущность процесса изготовления авторской печатной формы.

Каковы место, роль и значение эстампа (оттисков с авторских печатных форм) в жизни современного общества и современного изобразительного искусства. Виды гравюр и разновидности техники «офорта». Основы деятельности, направленной на создание авторских печатных форм.

Уметь:

- Выполнять работы в манере «акватинта».
- Подготовить медную пластину (печатную форму) для изготовления офорта в манере акватинты.
- Переводить готовый эскиз (наносить изображение) на подготовленную,
- зазерненную доску, учитывая зеркальное изображение.
- Пользоваться необходимыми инструментами для изготовления офорта в манере акватинты.
- Запыливать печатную доску канифолью.
- Пользоваться акватинтным ящиком.
- Печатать оттиски с готовых форм на офортном станке.
- Исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества.
- Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных произведений.
- Использовать художественно-изобразительные возможности акватинты для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

- Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках.
- ***Владеть:***
- Навыками работы в манере «акватинта».
- Зернения доски.
- Гравирования по металлу.
- Изготовления печатной формы в манере акватинты.
- Травления акватинты.
- Исправления и корректирования печатных форм.
- Изготовления цветной акватинты.
- Авторской печати эстампов на офортном станке.
- Профессионального оформления готовых эстампов.
- Техники безопасности при создании печатной формы.
- Техники безопасности при работе на офортном станке.
- Навыками применения техники безопасности при работе с химикатами, гравёрными иглами и штихелями, при работе на печатных станках.

.

4. Структура и содержание дисциплины «Акватинта»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	**Тема:** Композиция на военную тему к «75 лет Победы». Серия графических листов. Печатная техника: акватинта	7	-	36	18	Просмотр и обсуждение практических работ зачет с оценкой
2	**Тема:** Композиция из творческого портфеля студента. Серия графических листов. Печатная техника: акватинта.	8	-	36	18	Просмотр и обсуждение практических работ зачет с оценкой
ИТОГО Форма аттестации			**-**	**72**	**36**	**Зачет с оценкой**

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом.

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	**Тема:** Композиция на военную тему к «75 лет Победы».	36	Выполнение композиции на военную тему к «75 лет Победы». Серия графических листов. Печатная техника: акватинта	ОПК-1.4; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4
2	**Тема:** Композиция из	36	Выполнение	ОПК-1.4;

	творческого портфеля студента.		композиции из творческого портфеля студента. Серия графических листов. Печатная техника: акватинта.	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4
	Итого	**72**		

7. Самостоятельная работа специалиста

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Композиция по материалам летней практики. «Пейзаж городской», «Пейзаж сельский» с элементами жанра.	18	Художественное подражание историческому стилю	ОПК-1.4; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4
Копия с офорта крупного мастера. Образцы: офорты Рембрандта, Гойи, Калло, Дюрера, Тьеполо, Ван Дейка, Сегерса, Цорна, Матэ, Серова, Кольвиц, Кругликовой, Доброва и др.	18	Анализ существующих объектов типографики на наличие в них закона целостности	ОПК-1.4; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4
Итого	**36**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Акватинта» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении дисциплины «Акватинта» предусматривается выполнение комплекса практических работ разного уровня сложности. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов (см. таблицы).

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа	2	35	69

Доклад	1	8	16
Индивидуальное творческое задание	1	8	15
Итого		**51**	**100**

Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Акватинта» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Гойя Ф. «Капричос». М.: «Искусство», 1969 г. – 2 экз. / Капричос – Серия офортов на причудливые сюжеты. Альбом.
2. Рембрандт. Полное собрание офортов в оригинальную величину. На нем. яз. Бельцер, 1978 г. /Офорты, 1963 г.
3. Корнилов, П.Е. Офорт в России XXV-XX веков, Краткий очерк. М. Изд-во Академии художеств СССР, 1953 г.
4. Пиранези, Джованни Батиста. Выставка офортов. Ленинград. 1959. Каталог, Л., 1959 - Избранные офорты Пиранези, 1963 г.
5. Офорты из классных работ учеников Центрального училища технического рисования барона Штиглица. СПб: Изд. ЦУТР барона Штиглица, 1904 г.
6. Звонцов В.М., Шистко В.И. Офорт: Техника. История. СПБ: «Аврора», 2004 г.
7. Масютин, В.Н. Офорты В.Н. Масютина (1908-1918). Госиздат, 1920 г.
8. Пауль Кристеллер. История европейской гравюры XV-XVIII вв. М.: «Искусство», 1939 г.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. М.: «Искусство», 1970 г.
2. Анисимов В. Гравирование цветных офортов и эстампов. Петербург: гос. изд-во, 1922 г.
3. Звонцов В.М., Шистко В.И. Офорт. Учебное пособие для художественных институтов. М.: «Искусство», 1971 г.
4. Зорин Л.Н. Алхимия офорта. Путеводитель по печатным графическим техникам М.: «Ладья», 2000 г.
5. Искусство офорта: Каталог выставки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. М.: «Галарт», 2003 г.

6. Советская цветная гравюра. Резцовая гравюра, офорт, акватинта, монотипия. Из коллекции гравюрного кабинета ГМИИ им. А.С. Пушкина: Альбом. Авт. – сост. В.В. Турова, К.В. Безменова). М.: «Советский Художник», 1978 г.
7. Герштейн Ю. Новые виды гравюры. М.: «Искусство», 1959 г.
8. Очерки по истории и технике гравюры. ГМИИ им. А.С. Пушкина, 1987 г.
9. Calabi A. L`incisione italiana Milano, Гравюра на металле. Офорт. На итал. яз. Treves, 1931 г
10. Рембрандт Х. ван Рейн. Офорты (факсимильные репродукции). Л.: «Аврора», 1972 г.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Акватинта» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№ п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Офисный пакет Microsoft Office 365	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им.

	С.Г. Строганова art.biblioclub.ru
Дополнительные электронные источники информации	− Интернет-издание о креативных индустриях LAM http://www.lookatme.ru/ − Интернет-сообщество о дизайне Novate http://www.novate.ru/ − Интернет-журнал Культурология. РФ http://www.kulturologia.ru/ − Сайт по искусству и гуманитарным наукам Colossal http://www.thisiscolossal.com/ − Сервис микро-блогов Tumblr https://www.tumblr.com/blog/202notfound − http://designet.ru/, http://videotuts.ru/, http://www.maxon.net/ − Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru) − Электронный информационный ресурс Российской национальной библиотеки (www.rsl.ru) − Электронный информационный ресурс Российской национальной библиотеки (www.nlr.ru) − Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ − Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим доступа: http://www.psy.msu.ru/links/liter.html

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Мастерская печатной графики – аудит. № 106 (115)

1. Травильное помещение:

- зонты вытяжные для травления;
- зонт вытяжной для копчения загрунтованных досок;
- рабочие оцинкованные столы-верстаки;
- раковина для промывания досок;
- электроплитка для нагревания досок;
- электросушилка.

2. Оборудование:

- офортный печатный станок;
- столы для занятий (по интерьеру мастерской);
- стулья (по количеству студентов);
- шкаф металлический для хранения красок и разбавителей;
- тумба металлическая для хранения инструментов и офортных досок.

3. Учебно-наглядные пособия, методический фонд печатной мастерской кафедры

«Искусство графики», необходимая литература по технике и технологии офорта из фондов библиотеки РГХПУ, из Интернет-источников.

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Акватинта (офорт)» дает студентам специальные базовые знания, которые необходимы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Она связана с другими учебными предметами, поскольку продуктивная и качественная подготовка студентов возможна лишь при условии наличия у них достаточных знаний, сформированных в результате изучения графических печатных техник.

Методика освоения печатной техники офорта отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению рисунка с дальнейшим переводом его на металлическую доску, созданием авторской печатной формы, травлением и дальнейшим изготовлением эстампа.

На занятиях излагается теоретический материал, проводятся практические занятия непосредственно в печатной мастерской под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

Семестр заканчивается практическими навыками ручной авторской печати под руководством педагога, который должен, помимо устных указаний, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

По окончании семестра студенты должны усвоить специфику изучаемой техники офорта и научиться использовать ее художественно-изобразительные возможности для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

В качестве общих рекомендаций, относящихся как к начальному курсу, так и к специализации, следует отметить: на каждом этапе обучения технике печатной графики, в каждом задании быть как можно требовательнее к рисунку и эскизу. Уверенный рисунок и хороший эскиз – решающее условие успеха в работе.

Как можно больше внимания, усилий и времени уделять изучению основной манеры офорта – травленого штриха, без овладения которой трудно рассчитывать на успех в искусстве офорта.

При выполнении заданий по технике печатной графики необходима высокая дисциплина труда, точное и последовательное выполнение всех процессов работы.

Нарушение правил работы, технологии, хотя бы на одном отрезке, может свести к нулю результаты длительного труда.

В процессе обучения полезно обращаться к оригиналам, выполненным художниками и учениками в разных манерах офорта, составляющим методический фонд мастерской. Полезно подготовить и такие наглядные пособия, как отдельные оттиски с каждой доски и совмещенные оттиски в цветном офорте.

В учебной дисциплине «Акватинта (офорт)» применяются самостоятельные практические работы, выполняющиеся студентами по заданным по программе темам. Также используются небольшие домашние практические задания и упражнения для закрепления навыков по овладению техникой гравирования различными гравировальными инструментами в различных манерах офорта.

При освоении материала учебного курса «Акватинта (офорт)» рекомендуется идти от изучения теории того или иного вопроса к практике: от лекционного материала и выполнения самостоятельной домашней работы – к практическим занятиям под руководством педагога, а затем опять – к выполнению самостоятельной домашней работы.

Консультации для экзамена и домашние задания прорабатываются студентами в ходе самостоятельной и практической работы в печатной мастерской и собеседований с педагогом.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

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;
- использование более активных результативных методов обучения,
- позволяющих экономно расходовать время студента.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-

технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.02 «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики

Курс 4,5
Семестр 7,8,9,А

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	288	8,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	144	4,0
Форма аттестации, Экзамен –7,8,9,А сем. Курсовая работа – А сем.	72	2,0
Всего	504	14,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г..

Разработчики программы:

Доцент
кафедры «Искусство графики» Архипова А.И.

Профессор
кафедры «Искусство графики» Кошкин А.А.

Зав. кафедрой Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» является профессиональная подготовка высококвалифицированных художников-графиков, способных решать весь комплекс профессиональных задач: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических, экономических и др. и развивать практические навыки и приемы в профессионально-художественной деятельности, необходимые для художественно-полноценной реализации авторского композиционного решения.

Задачи дисциплины:

– Расширение уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи.

– Изучение законов и принципов композиции, способов композиционных решений, необходимых в работе над книгой.

– Формирование у студента осознания, что процесс создания иллюстраций является процессом создания гармоничного художественного произведения.

– Формирование у студента понимания, что практические результаты работы художника-графика, иллюстратора книги предполагает умение выполнять каждый элемент книги, исходя из общего замысла иллюстрированного издания.

– Подготовка студентов к профессиональной работе в издательстве в качестве художника – иллюстратора. Обучение ставит своей задачей познакомить студентов со всеми видами иллюстрирования и оформления книги, типами изданий, способами печати, принципами макетирования и верстки самых различных изданий, в зависимости от тематики литературы.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» относится к вариативной части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

- «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;

- «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;
- «Ознакомительный курс офорта.

Знания, полученные при изучении дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги»

ПК-2– Способен создавать на высоком профессиональном уровне авторские произведений в области искусства книги, уникальной и печатной графики, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное мышление, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства.

ПК-2.1. Знать специфику выразительных средств, с целью воплощения своего авторского замысла.

ПК-2.2. Уметь применять методики работы с изобразительным и текстовым материалом при создании графического произведения.

ПК-2.3. Владеть методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок.

ПК-2.6. Владеть навыками работы, как в уникальных техниках (карандаш, уголь, акварель, гуашь), так и множительных (гравюра на линолеуме, дереве, пластике и гравюре на меди.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- технологические и художественные особенности материалов, применяемых в области иллюстрирования и создания книги;
- методику создания макета печатного издания;
- технологию изготовления печатной формы в различных техниках печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография);
- технику и технологию процесса печати произведения в различных техниках печатной графики;
- основные принципы технологии книгопечатания и полиграфии;
- художественные особенности различных стилевых течений в истории костюма и материальной культуре;
- методику сбора подготовительного материала при иллюстрировании литературного произведения;

- закономерности построения иллюстрации и взаимодействие ее с текстовым материалом;
- основы психологии художественного творчества;
- технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, на печатных станках и в типографии.

Уметь:

- применять знания, полученные в процессе обучения теоретическим дисциплинам;
- разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых в творческом процессе художника – иллюстратора;
- обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика;
- целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения собрать натурный материал в виде рисунков, набросков, этюдов и штудий;
- на практике применять теоретические знания по средствам, техникам и технологиям создания произведения в области полиграфии, уникальной графики и эстампа;
- соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках;
- изобразительными средствами, устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и процесс создания произведения;
- на практике применять знания в области общей и профессиональной психологии;
- методики проведения занятий по рисунку, композиции, техникам и технологиям эстампа для различных категорий обучающихся.

Владеть:

- знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника-графика, работающего в области уникальной графики и искусстве книги;
- знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной плоскости;
- методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и штудий при работе над созданием произведения в области искусства книги;
- методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным произведением;
- методиками работы на современных электронных носителях информации;
- техниками печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография) и умением переводить в них эскизный и подготовительный материал;
- техникой и технологией создания макета книги;

- методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции, техникам и технологиям эстампа для различных возрастных категорий обучающихся;
- методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации искусства книги;
- навыками применения техники безопасности при работе с химическими веществами, графическими инструментами, на печатных станках и в типографии.

4. Структура и содержание дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Оформление и иллюстрирование одного из произведений на выбор: «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролл, «Алиса в зазеркалье» Л. Кэрролл, «Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельский	7	-	72	9	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание
	Итого 7 семестр		**-**	**72**	**9**	**Экзамен**
3	Серия иллюстраций к произведению на выбор студента	8	-	72	9	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание
	Итого 8 семестр		**-**	**72**	**9**	**Экзамен**
4	Серия иллюстраций к произведению на тему юбилея (само произведение или автор произведения отмечает в текущем году юбилей)	9	-	72	9	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание
	Итого 9 семестр		**-**	**72**	**9**	**Экзамен**
5	Серия иллюстраций к произведению на выбор студента. Преддиплом	А	-	72	81	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание

						Курсовая работа
	Итого А семестр		**-**	**72**	**81**	**Экзамен**
	Итого		**-**	**288**	**108**	

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий

№ п/п	**Раздел дисциплины**	**Часы**	**Краткое содержание**	**Формируемые компетенции**
1	Оформление и иллюстрирование одного из произведений на выбор: «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролл, «Алиса в зазеркалье» Л. Кэрролл, «Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельский	72	Выбрать одно из произведений и выполнить его оформление, включающее обложку (переднюю и заднюю сторонки0, форзац, нахзац, титульный разворот, 2 и более шмуцтитулов. Общий объём: не менее 6 книжных разворотов	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
2	Серия иллюстраций к произведению на выбор студента	72	Выбрать и согласовать выбор с преподавателем дисциплины произведение для иллюстрирования и оформления. Общий объём: не менее 6 книжных разворотов	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
3	Серия иллюстраций к произведению на тему юбилея (само произведение или автор произведения отмечает в текущем году юбилей)	72	Выбрать и согласовать выбор с преподавателем дисциплины произведение для иллюстрирования и оформления. Общий объём: не менее 6 книжных разворотов	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
4	Серия иллюстраций к произведению на выбор студента. Преддиплом	72	Выбрать и согласовать выбор с преподавателем дисциплины произведение для иллюстрирования и оформления. Общий объём: не менее 6 книжных разворотов	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
	Итого	**288**		

7. Самостоятельная работа студентов

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Оформление и иллюстрирование одного из произведений на выбор: «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролл, «Алиса в зазеркалье» Л. Кэрролл,	27	Изучение теоретического материала по теме, подготовка к практической работе	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6

«Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельский			
Серия иллюстраций к произведению на выбор студента	27	Изучение теоретического материала по теме, подготовка к практической работе	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
Серия иллюстраций к произведению на тему юбилея (само произведение или автор произведения отмечает в текущем году юбилей)	27	Изучение теоретического материала по теме, подготовка к практической работе	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
Серия иллюстраций к произведению на выбор студента. Преддиплом	27	Изучение теоретического материала по теме, подготовка к практической работе	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.6
Итого	**108**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» в 7,8,9,А семестрах предусмотрены практические работы, курсовая работа, экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и

максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Доклад и презентация	4	7	15
Практическое задание	4	12	20
Тест	1	12	25
Курсовая работа	1	20	40
Итого 7,8,9,А сем.(экзамен)		**51**	**100**

Курсовая работа в А семестре, является отдельным видом учебной работы и выполняется индивидуально по теме, выбираемой по инициативе. Методика оценки курсовой работы включает в себя два критерия: формальный и содержательный.

- к формальным критериям относятся: соблюдение сроков сдачи законченной работы, правильность оформления, грамотность структурирования работы, наличие ссылок и научного аппарата, наличие иллюстрационного материала, использование современной и зарубежной литературы и др.

– к содержательным критериям относятся: актуальность темы, сбалансированность разделов работы, правильная формулировка целей и задач исследования, соответствие содержания заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы, знание новейшей литературы, умение докладывать и защищать свою точку зрения и т.д.

Выполнение курсовой работы завершается оформлением обучающимся письменного отчета – пояснительной записки по установленной в вузе форме, а также выполненным изделием в материале, с последующей защитой результатов работы перед комиссией в составе ППС кафедры

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: разработка периодического издания: учебное пособие / О.И. Клещев; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Екатеринбург: Архитектон, 2017. - 120 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0210-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.phpage=book&id=481981.
2. Безрукова, Е.А. Шрифтовая графика: учебное пособие / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян. — Кемерово: КемГИК, 2017. — 130 с. — ISBN 978-5-8154-0407-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105259.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Клещев, О.И. Художественно-техническое редактирование: учебное пособие / О.И. Клещев. - Екатеринбург: Архитектон, 2012. - 62 с.: ил. - Библиогр. в кн.; то же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962.
2. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 432 с.: ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01873-2; то же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588.
3. Архипова А.И., Кошкин А.А., Михалина Е.В. Композиция книжной иллюстрации. Создание серии иллюстраций и макетирование издания [Текст]: Учебно-методическое пособие, 2020. — 84 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/263396

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

- СанПиН 1.2.1253-03. Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых https://infogost.com/sanpin-1-2-1253-03-gigienicheskie-trebovaniya-k-izdaniyam-knizhnyim-dlya-vzroslyih/

- СанПиН 2.4.7. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков https://docs.cntd.ru/document/1200007047

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Офисный пакет Microsoft Office 365	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудитории со столами, стульями по количеству студентов.

1. Оборудование:

- столы для занятий;
- стулья;
- раковина для мытья.

2. Материалы, которые необходимо иметь студенту для работы:

- бумага акварельная, ватман;
- планшеты 30 х 40, 40 х 60;
- карандаши;
- кисти: синтетика, колонок или белка № 1, № 2, № 3, № 5
- кисти покрывные № 6, № 8;
- краски: темпера, акварель;
- карандаши пастельные, цветные;
- тушь;
- перья для каллиграфии;
- линейки;
- палитры;
- клей;
- баночки для воды;
- калька А3.

3. Наглядные пособия, необходимая литература из фондов библиотеки РГХПУ, из фондов кафедры «Искусство графики».

12. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Методические указания к дисциплине «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» наглядно демонстрируют поэтапный подход к процессу подготовки будущего специалиста к решению профессиональных задач в сфере искусства книги, приобретение основных знаний и практических навыков для создания иллюстраций во всей полноте и сложности их уникальных изобразительных и технологических возможностей, расширения уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи литературного произведения.

Методика освоения искусства книги отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению рисунка, созданию авторской иллюстрации и дальнейшим изготовлением книги.

Преподавание «Композиции книжной иллюстрации и оформления книги» в академической программе кафедры «Искусство графики» является важной составной частью всего учебного процесса, продолжением и развитием дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Основы композиции», «Ознакомительный курс композиции искусства книги», изучаемых на 1, 2 и 3 курсах. Студенты выполняют задания по композиции, установленные программой общего и специального курса композиции. Перед студентами ставятся задачи дальнейшего совершенствования навыков для использования полученных знаний при создании иллюстраций.

Во время прохождения курса «Композиция книжной иллюстрации и оформление книги» студенты изучают лучшие образцы классического отечественного и зарубежного художественного наследия.

В процессе работы над композицией книжной иллюстрации и оформлением книги педагог должен воспитывать у студента сознательное отношение к изображению натуры, основанное на глубоком и всестороннем ее изучении.

Каждый семестр заканчивается практическими навыками под руководством педагога, который должен, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

Преподаватель должен строго следить за последовательностью методического ведения работы и требовать от студента ее профессиональной завершенности.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.03 «Техники печатной графики» _____
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики
Курс 4,5
Семестр 7,8,9,А

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	180	5,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	108	3,0
Форма аттестации, Зачет –7,8, Зачет с оценкой–9,А сем.	-	-
Всего	288	8,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчики программы:

кандидат философских наук
старший преподаватель
кафедры «Искусство графики» Белошапко А.В.

Преподаватель
кафедры «Искусство графики» Бочаров Т.С.

Зав. кафедрой Козорезенко П.П.

1. *Цели освоения дисциплины*

Целями освоения дисциплины «Техники печатной графики» является профессиональная подготовка высококвалифицированных художников-графиков, способных решать профессиональные задачи в сфере искусства глубокой гравюры на металле – офорта и его разновидностей (манер) – травленый штрих, сухая игла, мягкий лак, акватинта и др**.**, а также приобретение основных знаний и практических навыков для создания печатной формы во всей полноте и сложности ее уникальных изобразительных и технологических возможностей.

Задачи дисциплины:

– Расширение уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи приемами и выразительными средствами техники печатной графики (офорт).

– Изучение законов и принципов композиции в технике печатной графики (офорт) на основе традиций и современного опыта, технологических и технических требований.

– Формирование у студента осознания, что процесс создания эстампа является процессом создания гармоничного художественного произведения.

– Формирование у студента понимания, что практические результаты работы художника-графика, офортиста находятся в прямой зависимости от степени деятельности разработки авторского эстампа.

– Формирование у студента умения всесторонне использовать качества и свойства печатной техники «офорт» в своей профессиональной художественной деятельности.

2. *Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы*

Дисциплина «Техники печатной графики» относится к вариативной части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

- «Рисунок»;
- «Живопись»;
- «Общий курс композиции»;

- «Перспектива»;
- «Основы композиции»;
- «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;
- «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;
- «Ознакомительный курс офорта.

Знания, полученные при изучении дисциплины «Техники печатной графики» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Техники печатной графики»

ПК-1– Способен применять в своей творческой работе знания в области истории костюма, материальной культуры и быта, выдающихся произведений графики, книги, полиграфического искусства как мирового, так и национального значения.

ПК-1.2. Знать технику и технологию процесса печати произведения в различных техниках печатной графики.

ПК-1.3. Уметь применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных произведений.

ПК-1.5. Владеть знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника-графика, работающего в области станковой графики.

ПК-2– Способен создавать на высоком профессиональном уровне авторские произведений в области искусства книги, уникальной и печатной графики, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное мышление, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства.

ПК-2.1. Знать специфику выразительных средств, с целью воплощения своего авторского замысла.

ПК-2.2. Уметь применять методики работы с изобразительным и текстовым материалом при создании графического произведения.

ПК-2.4. Владеть техникой работы на современных электронных носителях информации; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства

ПК-2.5. Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового произведения в технике уникальной или печатной графики.

ПК-3– Способен свободно владеть техниками и технологиями при создании макета будущего произведения печатной/ электронной продукции или книги различного назначения и жанровой направленности.

ПК-3.1. Знать виды графических техник, использовавшихся как в прошлом, так и применяемых в настоящее время в изобразительном искусстве.

ПК-3.3. Уметь профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе, живописи.

ПК-3.7. Владеть техниками печатной графики (офорт, гравюра, ксилография и др.) и умением переводить в них эскизный и подготовительный материал при создании графической серии.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

− Технику и технологии изготовления печатной формы для графического произведения в технике печатной графики (офорт).

− Технику и технологию процесса печати произведения в технике печатной графики.

− Сущность процесса изготовления авторских печатных форм.

− Технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, при работе на печатном станке.

− Место, роль и значение эстампа в жизни современного общества и современного изобразительного искусства.

− Основы деятельности, нацеленной на создание авторских печатных форм.

− Виды гравюр и разновидности (манеры) техники офорта.

− Этапы изготовления офорта и его манер, их различие.

− Материалы для изготовления офорта (цинк, медь, латунь, сталь, дюраль, железо, целлулоид, оргстекло, картон и другие).

− Инструменты и принадлежности, необходимых для изготовления печатной формы.

− Гравировальные инструменты (офортные иглы, шабер, гладилка, рулетки, качалки, и другие).

− Кислотоупорные грунты (лаки) и выкрыватели.

− Травящие жидкости: азотной и серной кислоты (серное молоко), хлорное железо и других вспомогательные материалы.

− Специфику изучаемой техники.

− Метод приготовления металлической доски под офорт.

− Процесс травления доски, многократное травление.

− Основы техники изготовления цветных печатных форм.

Уметь:

− Переводить в печатную технику офорта эскизный и подготовительный материал при создании графической серии в технике офорта.

− Обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика.

− Применять на практике теоретические знания, связанные с средствами, техниками и технологиями для создания произведения в области эстампа.

− Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках.

− Подготовить медную или цинковую форму (доску).

− Переводить готовый эскиз на подготовленную доску, учитывая зеркальное изображение.

− Гравировать иглами и штихелями.

− Закатывать доски кислотоупорным лаком (валиком или «грибом»).

− Коптить подготовленные для гравирования доски.

− Травить подготовленные доски в хлорном железе или кислоте, соблюдая шкалу травления.

− Печатать оттиски с готовых форм на офортном станке.

− Исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества.

− Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных произведений – готовых эстампов – офортов.

− Профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе.

Владеть:

− Техникой печатной графики (офорт).

− Навыками применения техники безопасности при работе с химикатами, гравёрными иглами и штихелями, при работе на печатных станках.

− Средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области оформления печатной продукции, печатной графики, эстампа.

− Способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области печатной графики, эстампа.

− Способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной графики, эстампе.

− Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового произведения в технике уникальной или печатной графики.

− Техникой и технологией создания печатной формы в технике офорта для графического произведения.

− Навыками техники безопасности при создании печатной формы.

− Навыками техники безопасности при работе на офортном станке.

− Навыками работы в основных манерах офорта: травленый штрих, сухая игла, акватинта, смешанная и комбинированная техники.

4. Структура и содержание дисциплины «Техники печатной графики»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Композиция по материалам летней практики. «Пейзаж городской», «Пейзаж сельский» с элементами жанра.	7	-	9	9	Просмотр и обсуждение практической работы
2	Копия с офорта крупного мастера. Образцы: офорты Рембрандта, Гойи, Калло, Дюрера, Тьеполо, Ван Дейка, Сегерса, Цорна, Матэ, Серова, Кольвиц, Кругликовой, Доброва и др.	7	-	9	9	Просмотр и обсуждение практической работы
3	Композиция из творческого портфеля студента.	7	-	9	9	Просмотр и обсуждение практической работы
4	Выполнение в офорте композиции текущего семестра.	7	-	9	9	Просмотр и обсуждение практической работы
	Итого 7 семестр		**-**	**36**	**36**	**Зачет**
5	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	8	-	9	9	Просмотр и обсуждение практической работы
6	Задание по композиции, выполненное в	8	-	9	9	Просмотр и обсуждение практической

	технике офорта (мастерская станковой графики)					работы
7	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	8	-	9	9	Просмотр и обсуждение практической работы
8	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	8	-	9	9	Просмотр и обсуждение практической работы
	Итого 8 семестр		**-**	**36**	**36**	**Зачет**
9	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	-	18	4	Просмотр и обсуждение практической работы
10	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	-	18	4	Просмотр и обсуждение практической работы
11	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	-	18	5	Просмотр и обсуждение практической работы
12	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	-	18	5	Просмотр и обсуждение практической работы
	Итого 9 семестр		**-**	**72**	**18**	**Зачет с оценкой**
13	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	А	-	9	4	Просмотр и обсуждение практической работы
14	Задание по композиции, выполненное в технике офорта	А	-	9	4	Просмотр и обсуждение практической работы

	(мастерская станковой графики)					
15	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	А	-	9	5	Просмотр и обсуждение практической работы
16	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская искусства книги).	А	-	9	5	Просмотр и обсуждение практической работы
	Итого А семестр	**-**	**-**	**36**	**18**	**Зачет с оценкой**
	Итого	– **-**	**-**	**180**	**108**	

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Композиция по материалам летней практики. «Пейзаж городской», «Пейзаж сельский» с элементами жанра.	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, сухая игла, мягкий лак.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
2	Копия с офорта крупного мастера. Образцы: офорты Рембрандта, Гойи, Калло, Дюрера, Тьеполо, Ван Дейка, Сегерса, Цорна, Матэ, Серова, Кольвиц, Кругликовой, Доброва и др.	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
3	Композиция из творческого портфеля студента.	9	Печатная техника: офорт, акватинта, цветная печать.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7

4	Выполнение в офорте композиции текущего семестра.	9	Печатная техника: офорт, смешанная и комбинированная техники.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
5	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, сухая игла, мягкий лак.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
6	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, мягкий лак, смешанная техника.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
7	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, акватинта.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
8	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, смешанная техника.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
9	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	18	Печатная техника: офорт, травленый штрих, сухая игла, мягкий лак.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5;

				ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
10	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	18	Печатная техника: офорт, травленый штрих, акватинта.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
11	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	18	Печатная техника: офорт, акватинта.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
12	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	18	Печатная техника: офорт, травленый штрих, акватинта, смешанная техника.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
13	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, акватинта, смешанная и комбинированная техники.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
14	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, акватинта, смешанная и комбинированная техники.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7

15	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: цветной офорт, травленый штрих, акватинта.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
16	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская искусства книги)	9	Печатная техника: цветной офорт, травленый штрих, акватинта.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
	Итого	**180**		

7. Самостоятельная работа студентов

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Композиция по материалам летней практики. «Пейзаж городской», «Пейзаж сельский» с элементами жанра.	9	Художественное подражание историческому стилю	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Копия с офорта крупного мастера. Образцы: офорты Рембрандта, Гойи, Калло, Дюрера, Тьеполо, Ван Дейка, Сегерса, Цорна, Матэ, Серова, Кольвиц, Кругликовой, Доброва и др.	9	Анализ существующих объектов типографики на наличие в них закона целостности	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Композиция из творческого портфеля студента.	9	Анализ существующих объектов типографики на наличие в них закона симметрии	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3;

			ПК-3.7
Выполнение в офорте композиции текущего семестра.	9	Анализ существующих объектов типографики на наличие в них закона пропорций	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Подбор текстовых и рекламных материалов с использованием сложного ритмического ряда	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Выделение композиционного центра в работах различного содержания	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Анализ рекламной продукции с целью выявления принципов классического и динамического стилистического построения.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Анализ рекламной продукции с целью выявления принципов романтического и этнического стилистического построения.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	Анализ рекламной продукции с целью выявления принципов эклектичного стилистического построения.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2;

			ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	Анализ рекламной продукции с целью выявления принципов эклектичного стилистического построения.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	5	Анализ рекламной продукции с целью выявления принципов эклектичного стилистического построения.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	5	Анализ рекламной продукции с целью выявления принципов эклектичного стилистического построения.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	Анализ рекламной продукции с целью выявления принципов эклектичного стилистического построения.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	Анализ рекламной продукции с целью выявления принципов эклектичного стилистического построения.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Задание по композиции,	5	Анализ рекламной продукции	ПК-1.2;

выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)		с целью выявления принципов эклектичного стилистического построения.	ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	5	Анализ рекламной продукции с целью выявления принципов эклектичного стилистического построения.	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.7
Итого	**108**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Техники печатной графики» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-я и 2-я рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Техники печатной графики» в 7,8,9, А семестрах предусмотрены практические работы, зачет и зачет с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Доклад и презентация	4	7	15
Практическое задание	4	12	20
Тест	1	12	25
Индивидуальное творческое задание	1	20	40
Итого 7, 8 семестр (зачет): **9, А семестр (зачет с оценкой):**		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Техники печатной графики» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: разработка периодического издания: учебное пособие / О.И. Клещев; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Екатеринбург: Архитектон, 2017. - 120 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0210-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=481981.

2. Безрукова, Е.А. Шрифтовая графика: учебное пособие / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян. — Кемерово: КемГИК, 2017. — 130 с. — ISBN 978-5-8154-0407-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105259.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Клещев, О.И. Художественно-техническое редактирование: учебное пособие / О.И. Клещев. - Екатеринбург: Архитектон, 2012. - 62 с.: ил. - Библиогр. в кн.; то же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962.

Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 432 с.: ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01873-2; то же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Техники печатной графики» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Офисный пакет Microsoft Office 365	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова https://art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине «Техники печатной графики» используются средства и оборудование кафедры. Рабочее помещение для дисциплины «Техники печатной графики».

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины наряду с традиционным оборудованием аудиторий (меловая или маркерная доска, аудиторные столы и стулья), обеспечивающим чтение лекций, используются ноутбук с возможностью выхода в Интернет и дисплей для проведения лекций-визуализаций и практических занятий по темам курса, а также принтер, сканер, копир, офисная бумага. Мастерская печатной графики – аудит. № 106 (115).

1. Травильное помещение:

- зонты вытяжные для травления;
- зонт вытяжной для копчения загрунтованных досок;
- рабочие оцинкованные столы-верстаки;
- раковина для промывания досок;
- электроплитка для нагревания досок.

2. Оборудование:

- офортный печатный станок;
- столы для занятий (по интерьеру мастерской);
- стулья (по количеству студентов);

- шкаф металлический для хранения красок и разбавителей;
- тумба металлическая для хранения инструментов и офортных досок.

3. Учебно-наглядные пособия, методический фонд печатной мастерской кафедры «Искусство графики», необходимая литература по технике и технологии офорта из фондов библиотеки РГХПУ и Интернет-источников.

Студент должен при себе иметь:

Медь (толщина – 0,4-0,8 мм, согласно указаниям преподавателя)

Краска офортная черная

Краска офортная цветная (умбра, сепия, серая Пейна, ван-дик коричневый, охра и т.д.)

Лак покрывной (твердый/полутвердый, мягкий)

Хлорное железо (шестиводное; безводное; в растворе 35-40%)

Растворитель (уайт-спирит) без запаха

Игла офортная

(возможно использование метчика по металлу, шила, инструментов дантиста)

Шабер

Гладилка

Кисти круглые, плоские (синтетика)

Валик узкий: малярный прижимной, резиновый

Шпатель резиновый (ширина 4 см.) (возможно использование заготовок для банковских/транспортных карт)

Напильники по металлу №2, №3

Ножницы для раскроя листового металла правого (для левшей) и левого (для правшей) реза, только с "клювообразной" формой лезвий

Гратосниматель

Резак для бумаги

Лотки для травления

Наждачная бумага зернистостью 600-800-1000-2500

Металлическая вата

Паста ГОИ

Газеты

Калька, бумага для запекания (без силикона)

Бумага для фильтрации ("промокашка")

Канифоль сосновая

Сухое горючее

Лак битумный

Керосин осветительный

Ацетон

Вазелин, крем для бритья (в тюбиках), зеленое мыло

Марля (плотного плетения), желатин пищевой

Мешки для мусора (либо на 240 литров, либо индивидуальные)

Опрыскиватель для цветов (объем – 0,5-0,75 мл.)

Скотч малярный

Скотч прозрачный, широкий

Клей-карандаш (или ПВА)

Мастихин

Деревянные палочки для мороженого/шугаринга (широкие)

Бутылки пластиковые двухлитровые

Ветошь (тряпки, лоскуты – хлопок)

Горчичный порошок, мел, зубной порошок, зубная паста

Паста "Автомастер" (и аналоги) для очистки рук

Халат (фартук, нарукавники)

Перчатки резиновые или латексные

Портативный светостол (Huawei и аналоги)

Коврик самозаживляющийся (OLFA и аналоги)

Подставка под руку для работы над травленым штрихом

Копировальная бумага

Блок для правки инструментов

Гуашь белая

Краска-аэрозоль черная (темная)

Жидкость для снятия аэрозольной краски

12. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Дисциплина «Техника печатной графики (офорт)» дает студентам специальные базовые знания, которые необходимы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Она связана с другими учебными предметами, поскольку продуктивная и качественная подготовка студентов возможна лишь при условии наличия у них достаточных знаний, сформированных в результате изучения графических печатных техник.

Методика освоения печатной техники офорта отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению рисунка с дальнейшим переводом его на металлическую доску, созданием авторской печатной формы, травлением и дальнейшим изготовлением эстампа.

На занятиях излагается теоретический материал, проводятся практические занятия непосредственно в печатной мастерской под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

Семестр заканчивается практическими навыками ручной авторской печати под руководством педагога, который должен, помимо устных указаний, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

По окончании семестра студенты должны усвоить специфику изучаемой техники офорта и научиться использовать ее художественно-изобразительные возможности для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

В качестве общих рекомендаций, относящихся как к начальному курсу, так и к специализации, следует отметить: на каждом этапе обучения технике печатной графики, в каждом задании быть как можно требовательнее к рисунку и эскизу. Уверенный рисунок и хороший эскиз – решающее условие успеха в работе.

Как можно больше внимания, усилий и времени уделять изучению основной манеры офорта – травленого штриха, без овладения которой трудно рассчитывать на успех в искусстве офорта.

При выполнении заданий по технике печатной графики необходима высокая дисциплина труда, точное и последовательное выполнение всех процессов работы.

Нарушение правил работы, технологии, хотя бы на одном отрезке, может свести к нулю результаты длительного труда.

В процессе обучения полезно обращаться к оригиналам, выполненным художниками и учениками в разных манерах офорта, составляющим методический фонд мастерской. Полезно подготовить и такие наглядные пособия, как отдельные оттиски с каждой доски и совмещенные оттиски в цветном офорте.

В учебной дисциплине «Техника печатной графики (офорт)» применяются самостоятельные практические работы, выполняющиеся студентами по заданным по программе темам. Также используются небольшие домашние практические задания и упражнения для закрепления навыков по овладению техникой гравирования различными гравировальными инструментами в различных манерах офорта.

При освоении материала учебного курса «Техника печатной графики (офорт)» рекомендуется идти от изучения теории того или иного вопроса к практике: от лекционного материала и выполнения самостоятельной домашней работы – к практическим занятиям под руководством педагога, а затем опять – к выполнению самостоятельной домашней работы.

Консультации для экзамена и домашние задания прорабатываются студентами в ходе самостоятельной и практической работы в печатной мастерской и собеседований с педагогом.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

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;
- использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы

дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.ДВ.02.01 «Копирование произведений западноевропейского искусства»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики

Курс 4,5
Семестр 8,9

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	72	2,0
Практические занятия	-	-
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	72	2,0
Форма аттестации, Зачет– 8,9 сем		
Всего	144	4,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчик программы:

Старший преподаватель кафедры
«Искусство графики» Штырева К.М.

Зав. кафедрой
(подпись)

Козорезенко П.П.
(Ф.И.О.)

1. *Цели освоения дисциплины*

Целями освоения дисциплины «Копирование произведений западноевропейского искусства» является формирование профессиональной компетентности художника-графика путем овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками копирования произведений западноевропейского искусства; воспитание и развитие необходимой художественной культуры, как одного из основополагающих профессиональных качеств, предусмотренных учебным планом (курсовых и выпускной квалификационной работы).

Задачи дисциплины:

– практическое ознакомление с различными техниками копирования произведений западноевропейского искусства;

– углубленное изучение отдельных техник копирования произведений западноевропейского искусства красками;

– овладение стилистикой, формальными возможностями различных графических техник;

– копирование классических образцов, выполненных в различных графических техниках;

– изучение закономерностей построения цветового строя при копировании живописного произведения; овладение системой построения цветовых отношений; знание локального цвета, значение его понимания;

– освоение возможностей копирования живописного этюда, отражающего впечатления от натуры и эскиза, построенного на представлении о натуре и реализующего творческий замысел художника;

– знакомство с физической природой цвета и его связью со светом, с закономерностями возникновения цветовых гармоний, дисгармоний, контрастов, с системой теплохолодности, цветового соподчинения и т.д.; изучается функция цвета, как средства образной выразительности.

– обучение приёмам и методам средствами копирования живописно-пластического языка, передавать объём предметов, их фактуру, материальность, расположение в пространстве, перспективу; развитию у студентов живописно-зрительной памяти.

– изучение живописных приёмов, методов и средств, с помощью которых изображаются различные пространства: пейзаж, архитектура, интерьер.

– изучение приёмов и методов изображения пейзажа, архитектуры, интерьера, человека, предметов материального мира по памяти и воображению с помощью живописно-пластического языка, ибо в дальнейшей своей работе художник-график должен создавать эскизы без помощи натуры.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Копирование произведений западноевропейского искусства» относится к вариативной части ОП, дисциплина по выбору и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

- «Рисунок»;
- «Общий курс композиции»;
- «Техника печатной графики»;
- «Перспектива»;
- «Основы композиции»;
- «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;
- «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;
- «Общий курс шрифта»;
- «Работа в графических материалах»;
- «Технология графических материалов».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Копирование произведений западноевропейского искусства» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Копирование произведений западноевропейского искусства»

ПК-3 – Способен свободно владеть техниками и технологиями при создании макета будущего произведения печатной/ электронной продукции или книги различного назначения и жанровой направленности.

ПК-3.2. Знать художественные особенности различных стилевых течений в станковой графике, станковой живописи, технику работы выдающихся художников-графиков, а также художников-живописцев.

ПК-3.3 – Уметь профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе, живописи.

ПК-3.6. Владеть способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной графики, эстампе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- о различных техниках копирования произведений западноевропейского искусства, о возможностях классическом трехслойном копированияи произведений западноевропейского искусства;
- методы и способы работы с архивными материалами и другими источниками при изучении и копировании произведений западноевропейского искусства;
- каковы место, роль и значение копирования живописных произведений в жизни западноевропейского общества и современного изобразительного искусства;
- знать закономерности построения цветового строя живописного произведения;
- знать систему построения цветовых отношений;
- понимать значение локального цвета и тона;
- знать возможности живописного этюда, отражающего впечатления от натуры и живописного эскиза, построенного на представлении о натуре и разрешающего творческий замысел художника.

Уметь:

- пользоваться архивными материалами и другими источниками при изучении и копировании произведений западноевропейского искусства;
- выполнять работы в различных техниках копирования произведений западноевропейского искусства;
- пользоваться необходимыми инструментами при копировании произведений западноевропейского искусства (различные кисти, флейцы, мастихины) для создания разных живописных поверхностей;
- делать предварительный эскиз постановки, отражающий колорит и раскрывающий ее основные задачи;
- использовать различные импримату́ры, в зависимости от колорита и задач постановок;
- работать с колерами и лессировками;
- использовать художественно-изобразительные возможности копирования произведений западноевропейского искусства для решения колористических задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности;
- свободно использовать в своей деятельности живописный этюд для сбора натурного материала к творческой работе;
- применять полученные знания на практике — в работе над созданием авторских оригинальных произведений без помощи натуры.

Владеть *методами:*

- работы с архивными материалами и различными источниками информации при копировании и изучении произведений западноевропейского искусства;
- работы в разных техниках копирования произведений западноевропейского искусства;
- грунтования и подготовки различных рабочих поверхностей (бумага, картон, холст, оргалит);
- натягивания листа на планшет для копирования произведений западноевропейского искусства;
- техники лепки формы и объема кистью;
- техники безопасности при работе на мольберте.

4. Структура и содержание дисциплины «Копирование произведений западноевропейского искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Натюрморт из различных предметов в холодной и теплой гамме	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
2	Натюрморт со сложными мелкими формами.	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
3	Натюрморт с гипсовым торсом	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
4	Пространственный натюрморт	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
5	Натюрморт на сближенные цвета из светлых предметов	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
6	Натюрморт с гипсовой головой при контрастном свете	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
7	Натюрморт с предметами из стекла	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
8	Декоративный натюрморт	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
9	Мужской поясной портрет с руками на светлом фоне	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
10	Женский поясной портрет с руками на темном фоне	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
11	Натюрморт со сложным освещением	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
12	Пространственный натюрморт	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
	Итого 8 семестр		**36**	**-**	**36**	**Зачет**
13	Поясной костюмированный портрет с натюрмортом и элементами жанра.	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ

14	Фигура в интерьере. Жанровая постановка.	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
15	Фигура у окна против света.	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
16	Натюрморт с гипсовыми фигурой и головой. .	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
17	Одетая фигура с натюрмортом	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
18	Обнаженная фигура с драпировками	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
19	Одетая фигура в интерьере	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
20	Интерьер	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
21	Фигура в интерьере	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
22	Обнаженная фигура в ракурсе	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
23	Обнаженная фигура в интерьере	9	3	-	3	Просмотр, обсуждение практических работ
24	Натюрморт с гипсом	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
25	Обнаженная женская модель	9	3	-	3	Просмотр, обсуждение практических работ
26	Костюмированная фигура в интерьере	9	3	-	3	Просмотр, обсуждение практических работ
27	Группа из двух одетых фигур (длительное задание)	9	3	-	3	Просмотр, обсуждение практических работ
28	Копия (художники эпохи Возрождения)	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 9 семестр		**36**	**-**	**36**	**Зачет**
	Итого		**72**	**-**	**72**	

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Натюрморт из различных предметов в холодной и теплой гамме	3	Натюрморт из различных предметов в холодной и теплой гамме.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6

			Композиционные поиски живописных качеств постановки	
2	Натюрморт со сложными мелкими формами.	3	Натюрморт со сложными мелкими формами. Композиционные поиски живописных качеств постановки.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
3	Натюрморт с гипсовым торсом	3	Натюрморт с гипсовым торсом. Композиционная соединенность элементов натюрморта	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
4	Пространственный натюрморт	3	Пространственный натюрморт. Композиционная соединенность элементов натюрморта.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
5	Натюрморт на сближенные цвета из светлых предметов	3	Натюрморт на сближенные цвета из светлых предметов Композиционная соединенность элементов цвета из светлых предметов	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
6	Натюрморт с гипсовой головой при контрастном свете	3	Натюрморт с гипсовой головой при контрастном свете. Композиционная соединенность элементов натюрморта и света.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
7	Натюрморт с предметами из стекла	3	Натюрморт с предметами из стекла. Композиционная соединенность элементов натюрморта из стекла.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
8	Декоративный натюрморт	3	Декоративный натюрморт. Композиционная соединенность элементов декоративного натюрморта.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
9	Мужской поясной портрет с руками на светлом фоне	3	Мужской поясной портрет с руками на светлом фоне. Решении силуэта поясного портрета с руками на светлом фоне, ее цельность пластической выразительности силуэта.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
10	Женский поясной портрет с руками на темном фоне	3	Женский поясной портрет с руками на темном фоне. Решении силуэта поясного портрета с руками на темном фоне, ее цельность пластической выразительности силуэта.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
11	Натюрморт со сложным освещением	3	Натюрморт со сложным освещением.	ПК-3.2; ПК-3.3;

			Композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки со сложным освещением.	ПК-3.6
12	Пространственный натюрморт	3	Пространственный натюрморт. Композиционные поиски и умение видеть живописные качества пространственного натюрморта.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
13	Поясной костюмированный портрет с натюрмортом и элементами жанра.	2	Поясной костюмированный портрет с натюрмортом и элементами жанра. Определение общего цветового колорита всего холста, а также изучение формы и цветовых отношений.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
14	Фигура в интерьере. Жанровая постановка.	2	Фигура в интерьере. Жанровая постановка. Композиционные поиски и умение видеть жанровую постановку и фигуру в интерьере.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
15	Фигура у окна против света.	2	Фигура у окна против света. Композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки против света.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
16	Натюрморт с гипсовыми фигурой и головой. .	2	Натюрморт с гипсовыми фигурой и головой. Композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки гипсовой фигуры и головы.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
17	Одетая фигура с натюрмортом	2	Одетая фигура с натюрмортом. Изучение конструкции складок, выполненных в технике темпера. Завершенность написания головы и рук фигуры.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
18	Обнаженная фигура с драпировками	2	Обнаженная фигура с драпировками. Изучение конструкции складок, выполненных в различных техниках.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
19	Одетая фигура в интерьере	2	Одетая фигура в интерьере. Методы передачи формы тела, тоновые и цветовые отношения тела и фона. Цельность колористической	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6

			организации холста.	
20	Интерьер	2	Композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки в интерьере.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
21	Фигура в интерьере	2	Композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки фигуры в интерьере	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
22	Обнаженная фигура в ракурсе	2	Композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки обнаженной фигуры в ракурсе.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
23	Обнаженная фигура в интерьере	3	Композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки обнаженной фигуры в интерьере.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
24	Натюрморт с гипсом	2	Натюрморт с гипсом. Цветовые отношения натюрморта с гипсом в условиях теплой гаммы.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
25	Обнаженная женская модель	3	Обнаженная женская модель. Освещение в постановке, отношению света и тени фигуры.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
26	Костюмированная фигура в интерьере	3	Костюмированная фигура в интерьере. Выполнение работы в технике темпера. Декоративная трактовка фигуры для создание цельного решения с декоративным окружением.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
27	Группа из двух одетых фигур (длительное задание)	3	Группа из двух одетых фигур (длительное задание). Выполнение работы в технике темпера. Использование приемов монументально-декоративной живописи.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
28	Копия (художники эпохи Возрождения)	2	Особенности выполнения копий художников эпохи Возрождения.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
	Итого 8,9 сем.	**72**		

6. Содержание практических занятий

Практические занятия не предусмотрены учебным планом.

7. Самостоятельная работа специалиста

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Натюрморт из различных предметов в холодной и теплой гамме	3	Индивидуальные домашние задания	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
Натюрморт со сложными мелкими формами.	3	Индивидуальные домашние задания	
Натюрморт с гипсовым торсом	3	Индивидуальные домашние задания	
Пространственный натюрморт	3	Индивидуальные домашние задания	
Натюрморт на сближенные цвета из светлых предметов	3	Индивидуальные домашние задания	
Натюрморт с гипсовой головой при контрастном свете	3	Индивидуальные домашние задания	
Натюрморт с предметами из стекла	3	Индивидуальные домашние задания	
Декоративный натюрморт	3	Индивидуальные домашние задания	
Мужской поясной портрет с руками на светлом фоне	3	Индивидуальные домашние задания	
Женский поясной портрет с руками на темном фоне	3	Индивидуальные домашние задания	
Натюрморт со сложным освещением	3	Индивидуальные домашние задания	
Пространственный натюрморт	3	Индивидуальные домашние задания	
Поясной костюмированный портрет с натюрмортом и элементами жанра.	2	Индивидуальные домашние задания	
Фигура в интерьере. Жанровая постановка.	2	Индивидуальные домашние задания	
Фигура у окна против света.	2	Индивидуальные домашние задания	
Натюрморт с гипсовыми фигурой и головой. .	2	Индивидуальные домашние задания	
Одетая фигура с натюрмортом	2	Индивидуальные домашние задания	

Обнаженная фигура с драпировками	2	Индивидуальные домашние задания	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
Одетая фигура в интерьере	2	Индивидуальные домашние задания	
Интерьер	2	Индивидуальные домашние задания	
Фигура в интерьере	2	Индивидуальные домашние задания	
Обнаженная фигура в ракурсе	2	Индивидуальные домашние задания	
Обнаженная фигура в интерьере	3	Индивидуальные домашние задания	
Натюрморт с гипсом	2	Индивидуальные домашние задания	
Обнаженная женская модель	3	Индивидуальные домашние задания	
Костюмированная фигура в интерьере	3	Индивидуальные домашние задания	
Группа из двух одетых фигур (длительное задание)	3	Индивидуальные домашние задания	
Копия (художники эпохи Возрождения)	2	Индивидуальные домашние задания	
Итого	**72**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Копирование произведений западноевропейского искусства» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Копирование произведений западноевропейского искусства» предусмотрены лекции, самостоятельные работы, зачеты. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Посещение лекций, выполнение самостоятельной работы	7	24	60
Зачет	1	27	40
Итого 8 семестр:		**51**	**100**
Посещение лекций, выполнение самостоятельной работы	5	24	60
Зачет	1	27	40
Итого 9 семестр:		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Копирование произведений западноевропейского искусства» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

Киплик, Д.И. Техника живописи / Д.И. Киплик. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 352 с. — ISBN 978-5-507-31110-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/32113.

Манин, Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов: учебное пособие / Ю.А. Манин. — Москва: РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2014. — 265 с. — ISBN 978-5-87627-060-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73839.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Арнхейм Р. - М.: Архитектура-С, 2012. - 392 с.: ил. - Библиогр.: с.
2. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Текст]: Уч. пособие для вузов / Шашков Ю.П. - М.: Трикста: Академический проект, 2006. - 127 с.: 8 л. ил.
3. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи: учебное пособие / В.Е. Федоренко. — Москва: ФЛИНТА, 2012. — 152 с. — ISBN 978-5-9765-1394-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/60729.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Копирование произведений западноевропейского искусства» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Офисный пакет Microsoft Office 365	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудитории с мольбертами по количеству студентов отдельные для каждого курса, столы и стулья при необходимости, компьютер для выхода в интернет на кафедре.

Необходимое оснащение мастерской для дисциплины «Копирование произведений западноевропейского искусства»:

- **Оборудование мастерской**:

– мольберты (по количеству студентов);

– светильники потолочные;

– планшеты деревянные для натягивания листов бумаги;

– светильники на триногах напольные для постановок;

– подиум для постановок моделей.

– тумбы деревянные для постановок гипсовых моделей;

– натюрмортные столики;

– электрические обогреватели для натурщиков;

– стулья (по количеству студентов);

– табуретки для расположения на них красок и палитр (по количеству студентов)

– различные предметы для натюрмортов из фондов кафедры;

– разнообразные драпировки для постановок из фондов кафедры;

– фигуры и головы гипсовые из фондов кафедры;

- **Материалы и принадлежности**:

– бумага ватманская для натягивания на планшет;

– палитры деревянные, пластиковые;

– халаты рабочие;

– краски (гуашь, темпера, акрил, акварель);

- **Инструменты**:

– кисти (щетинные, колонковые, беличьи, круглые, плоские);

– флейцы;

– мастихины;

– муштабели.

- **Наглядные пособия**, необходимая литература по технике копирования произведений западноевропейского искусства, монографии о художниках и их иллюстрированные альбомы, а также периодические издания из фондов библиотеки РГХПУ и фондов кафедры;

- **Компьютер**, принтер, сканер, копир, офисная бумага, фотобумага.

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Копирование произведений западноевропейского искусства» дает студентам специальные базовые знания, которые необходимы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Она связана с другими учебными предметами, поскольку продуктивная и качественная подготовка студентов возможна лишь при условии наличия у них достаточных знаний, сформированных в результате изучения различных живописных техник.

Методика освоения техник темперной копирования произведений западноевропейского искусства отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза — через проработку деталей — к выполнению рисунка.

На занятиях излагается теоретический материал, проводятся практические занятия в мастерской под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

Семестр заканчивается практическими навыками под руководством педагога, который должен, помимо устных указаний, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

По окончании семестра студенты должны усвоить специфику разных живописных техник и научиться использовать их художественно-изобразительные

возможности для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

В качестве общих рекомендаций, относящихся как к начальному курсу, так и к специализации, следует отметить: на каждом этапе обучения технике копирования произведений западноевропейского искусства, в каждом задании быть как можно требовательнее к рисунку и эскизу. Уверенный рисунок и хороший эскиз — решающее условие успеха в работе.

При выполнении заданий необходима высокая дисциплина труда, точное и последовательное выполнение всех процессов работы. Нарушение правил работы, технологии, хотя бы на одном отрезке, может свести к нулю результаты длительного труда.

В процессе обучения полезно обращаться к оригиналам, выполненным художниками и учениками в разных техниках копирования произведений западноевропейского искусства, составляющим методический фонд мастерской.

В учебной дисциплине «Копирование произведений западноевропейского искусства» применяются самостоятельные практические работы, выполняющиеся студентами по заданным по программе темам. Также используются небольшие домашние практические задания и упражнения для закрепления навыков по овладению различными техниками.

Консультации для экзамена и домашние задания прорабатываются студентами в ходе практической работы в мастерской и собеседований с педагогом.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

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;

– использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы

дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 «Копирование произведений русского искусства»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики
Курс 4,5
Семестр 8,9

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	72	2,0
Практические занятия	-	-
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	72	2,0
Форма аттестации, Зачет –8,9 сем		
Всего	144	4,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчик программы:

Старший преподаватель кафедры
«Искусство графики» Штырева К.М.

Зав. кафедрой
(подпись)

Козорезенко П.П.
(Ф.И.О.)

1. *Цели освоения дисциплины*

Целями освоения дисциплины «Копирование произведений русского искусства» является формирование профессиональной компетентности художника-графика путем овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками копирования произведений русского искусства; воспитание и развитие необходимой художественной культуры, как одного из основополагающих профессиональных качеств, предусмотренных учебным планом (курсовых и выпускной квалификационной работы).

Задачи дисциплины:

– практическое ознакомление с различными техниками копирования произведений русского искусства;

– углубленное изучение отдельных техник копирования произведений русского искусства красками;

– овладение стилистикой, формальными возможностями различных графических техник;

– копирование классических образцов, выполненных в различных графических техниках;

– изучение закономерностей построения цветового строя при копировании живописного произведения; овладение системой построения цветовых отношений; знание локального цвета, значение его понимания;

– освоение возможностей копирования живописного этюда, отражающего впечатления от натуры и эскиза, построенного на представлении о натуре и реализующего творческий замысел художника;

– знакомство с физической природой цвета и его связью со светом, с закономерностями возникновения цветовых гармоний, дисгармоний, контрастов, с системой теплохолодности, цветового соподчинения и т.д.; изучается функция цвета, как средства образной выразительности.

– обучение приёмам и методам средствами копирования живописно-пластического языка, передавать объём предметов, их фактуру, материальность, расположение в пространстве, перспективу; развитию у студентов живописно-зрительной памяти.

– изучение живописных приёмов, методов и средств, с помощью которых изображаются различные пространства: пейзаж, архитектура, интерьер.

– изучение приёмов и методов изображения пейзажа, архитектуры, интерьера, человека, предметов материального мира по памяти и воображению с помощью живописно-пластического языка, ибо в дальнейшей своей работе художник-график должен создавать эскизы без помощи натуры.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Копирование произведений русского искусства» относится к вариативной части ОП, дисциплина по выбору и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

- «Рисунок»;
- «Общий курс композиции»;
- «Техника печатной графики»;
- «Перспектива»;
- «Основы композиции»;
- «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;
- «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;
- «Общий курс шрифта»;
- «Работа в графических материалах»;
- «Технология графических материалов».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Копирование произведений русского искусства» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Копирование произведений русского искусства»

ПК-3 – Способен свободно владеть техниками и технологиями при создании макета будущего произведения печатной/ электронной продукции или книги различного назначения и жанровой направленности.

ПК-3.2. Знать художественные особенности различных стилевых течений в станковой графике, станковой живописи, технику работы выдающихся художников-графиков, а также художников-живописцев.

ПК-3.3 – Уметь профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе, живописи.

ПК-3.6. Владеть способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной графики, эстампе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- о различных техниках копирования произведений русского искусства, о возможностях классическом трехслойном копирования произведений русского искусства;
- методы и способы работы с архивными материалами и другими источниками при изучении и копировании произведений русского искусства;
- каковы место, роль и значение копирования живописных произведений в жизни западноевропейского общества и современного изобразительного искусства;
- знать закономерности построения цветового строя живописного произведения;
- знать систему построения цветовых отношений;
- понимать значение локального цвета и тона;
- знать возможности живописного этюда, отражающего впечатления от натуры и живописного эскиза, построенного на представлении о натуре и разрешающего творческий замысел художника.

Уметь:

- пользоваться архивными материалами и другими источниками при изучении и копировании произведений русского искусства;
- выполнять работы в различных техниках копирования произведений русского искусства;

- пользоваться необходимыми инструментами при копировании произведений русского искусства (различные кисти, флейцы, мастихины) для создания разных живописных поверхностей;

- делать предварительный эскиз постановки, отражающий колорит и раскрывающий ее основные задачи;

- использовать различные имприматуры, в зависимости от колорита и задач постановок;

- работать с колерами и лессировками;

- использовать художественно-изобразительные возможности копирования произведений русского искусства для решения колористических задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности;

- свободно использовать в своей деятельности живописный этюд для сбора натурного материала к творческой работе;

- применять полученные знания на практике — в работе над созданием авторских оригинальных произведений без помощи натуры.

Владеть *методами:*

- работы с архивными материалами и различными источниками информации при копировании и изучении произведений русского искусства;
- работы в разных техниках копирования произведений русского искусства;
- грунтования и подготовки различных рабочих поверхностей (бумага, картон, холст, оргалит);
- натягивания листа на планшет для копирования произведений русского искусства;
- техники лепки формы и объема кистью;
- техники безопасности при работе на мольберте.

4. Структура и содержание дисциплины «Копирование произведений русского искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Натюрморт из различных предметов в холодной и теплой гамме	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
2	Натюрморт со сложными мелкими формами.	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
3	Натюрморт с гипсовым торсом	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
4	Пространственный натюрморт	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
5	Натюрморт на сближенные цвета из светлых предметов	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
6	Натюрморт с гипсовой головой при контрастном свете	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
7	Натюрморт с предметами из стекла	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
8	Декоративный натюрморт	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
9	Мужской поясной портрет с руками на светлом фоне	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
10	Женский поясной портрет с руками на темном фоне	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
11	Натюрморт со сложным освещением	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата
12	Пространственный натюрморт	8	3	-	3	Просмотр, обсуждение реферата

	Итого 8 семестр		**36**	**-**	**36**	**Зачет**
13	Поясной костюмированный портрет с натюрмортом и элементами жанра.	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
14	Фигура в интерьере. Жанровая постановка.	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
15	Фигура у окна против света.	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
16	Натюрморт с гипсовыми фигурой и головой. .	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
17	Одетая фигура с натюрмортом	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
18	Обнаженная фигура с драпировками	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
19	Одетая фигура в интерьере	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
20	Интерьер	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
21	Фигура в интерьере	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
22	Обнаженная фигура в ракурсе	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
23	Обнаженная фигура в интерьере	9	3	-	3	Просмотр, обсуждение практических работ
24	Натюрморт с гипсом	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
25	Обнаженная женская модель	9	3	-	3	Просмотр, обсуждение практических работ
26	Костюмированная фигура в интерьере	9	3	-	3	Просмотр, обсуждение практических работ
27	Группа из двух одетых фигур (длительное задание)	9	3	-	3	Просмотр, обсуждение практических работ
28	Копия (художники эпохи Возрождения)	9	2	-	2	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 9 семестр		**36**	**-**	**36**	**Зачет**
	Итого		**72**	**-**	**72**	

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	**Раздел дисциплины**	**Часы**	**Краткое содержание**	**Формируемые компетенции**

1	Натюрморт из различных предметов в холодной и теплой гамме	3	Натюрморт из различных предметов в холодной и теплой гамме. Композиционные поиски живописных качеств постановки	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
2	Натюрморт со сложными мелкими формами.	3	Натюрморт со сложными мелкими формами. Композиционные поиски живописных качеств постановки.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
3	Натюрморт с гипсовым торсом	3	Натюрморт с гипсовым торсом. Композиционная соединенность элементов натюрморта	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
4	Пространственный натюрморт	3	Пространственный натюрморт. Композиционная соединенность элементов натюрморта.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
5	Натюрморт на сближенные цвета из светлых предметов	3	Натюрморт на сближенные цвета из светлых предметов Композиционная соединенность элементов цвета из светлых предметов	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
6	Натюрморт с гипсовой головой при контрастном свете	3	Натюрморт с гипсовой головой при контрастном свете. Композиционная соединенность элементов натюрморта и света.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
7	Натюрморт с предметами из стекла	3	Натюрморт с предметами из стекла. Композиционная соединенность элементов натюрморта из стекла.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
8	Декоративный натюрморт	3	Декоративный натюрморт. Композиционная соединенность элементов декоративного натюрморта.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
9	Мужской поясной портрет с руками на светлом фоне	3	Мужской поясной портрет с руками на светлом фоне. Решении силуэта поясного портрета с руками на светлом фоне, ее цельность пластической выразительности силуэта.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
10	Женский поясной портрет с руками на темном фоне	3	Женский поясной портрет с руками на темном фоне. Решении силуэта поясного портрета с руками на темном фоне, ее цельность пластической	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6

			выразительности силуэта.	
11	Натюрморт со сложным освещением	3	Натюрморт со сложным освещением. Композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки со сложным освещением.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
12	Пространственный натюрморт	3	Пространственный натюрморт. Композиционные поиски и умение видеть живописные качества пространственного натюрморта.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
13	Поясной костюмированный портрет с натюрмортом и элементами жанра.	2	Поясной костюмированный портрет с натюрмортом и элементами жанра. Определение общего цветового колорита всего холста, а также изучение формы и цветовых отношений.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
14	Фигура в интерьере. Жанровая постановка.	2	Фигура в интерьере. Жанровая постановка. Композиционные поиски и умение видеть жанровую постановку и фигуру в интерьере.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
15	Фигура у окна против света.	2	Фигура у окна против света. Композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки против света.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
16	Натюрморт с гипсовыми фигурой и головой. .	2	Натюрморт с гипсовыми фигурой и головой. Композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки гипсовой фигуры и головы.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
17	Одетая фигура с натюрмортом	2	Одетая фигура с натюрмортом. Изучение конструкции складок, выполненных в технике темпера. Завершенность написания головы и рук фигуры.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
18	Обнаженная фигура с драпировками	2	Обнаженная фигура с драпировками. Изучение конструкции складок, выполненных в различных техниках.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
19	Одетая фигура	2	Одетая фигура в интерьере.	ПК-3.2;

	в интерьере		Методы передачи формы тела, тоновые и цветовые отношения тела и фона. Цельность колористической организации холста.	ПК-3.3; ПК-3.6
20	Интерьер	2	Композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки в интерьере.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
21	Фигура в интерьере	2	Композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки фигуры в интерьере	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
22	Обнаженная фигура в ракурсе	2	Композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки обнаженной фигуры в ракурсе.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
23	Обнаженная фигура в интерьере	3	Композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки обнаженной фигуры в интерьере.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
24	Натюрморт с гипсом	2	Натюрморт с гипсом. Цветовые отношения натюрморта с гипсом в условиях теплой гаммы.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
25	Обнаженная женская модель	3	Обнаженная женская модель. Освещение в постановке, отношению света и тени фигуры.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
26	Костюмированная фигура в интерьере	3	Костюмированная фигура в интерьере. Выполнение работы в технике темпера. Декоративная трактовка фигуры для создание цельного решения с декоративным окружением.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
27	Группа из двух одетых фигур (длительное задание)	3	Группа из двух одетых фигур (длительное задание). Выполнение работы в технике темпера. Использование приемов монументально-декоративной живописи.	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
28	Копия (художники эпохи	2	Особенности выполнения	ПК-3.2;

	Возрождения)		копий художников эпохи Возрождения.	ПК-3.3; ПК-3.6
	Итого 8,9 сем.	**72**		

6. Содержание практических занятий

Практические занятия не предусмотрены учебным планом.

7. Самостоятельная работа специалиста

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Натюрморт из различных предметов в холодной и теплой гамме	3	Индивидуальные домашние задания	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
Натюрморт со сложными мелкими формами.	3	Индивидуальные домашние задания	
Натюрморт с гипсовым торсом	3	Индивидуальные домашние задания	
Пространственный натюрморт	3	Индивидуальные домашние задания	
Натюрморт на сближенные цвета из светлых предметов	3	Индивидуальные домашние задания	
Натюрморт с гипсовой головой при контрастном свете	3	Индивидуальные домашние задания	
Натюрморт с предметами из стекла	3	Индивидуальные домашние задания	
Декоративный натюрморт	3	Индивидуальные домашние задания	
Мужской поясной портрет с руками на светлом фоне	3	Индивидуальные домашние задания	
Женский поясной портрет с руками на темном фоне	3	Индивидуальные домашние задания	
Натюрморт со сложным освещением	3	Индивидуальные домашние задания	
Пространственный натюрморт	3	Индивидуальные домашние задания	
Поясной костюмированный портрет с натюрмортом и элементами жанра.	2	Индивидуальные домашние задания	
Фигура в интерьере. Жанровая постановка.	2	Индивидуальные домашние задания	
Фигура у окна против света.	2	Индивидуальные домашние задания	

Натюрморт с гипсовыми фигурой и головой. .	2	Индивидуальные домашние задания	ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-3.6
Одетая фигура с натюрмортом	2	Индивидуальные домашние задания	
Обнаженная фигура с драпировками	2	Индивидуальные домашние задания	
Одетая фигура в интерьере	2	Индивидуальные домашние задания	
Интерьер	2	Индивидуальные домашние задания	
Фигура в интерьере	2	Индивидуальные домашние задания	
Обнаженная фигура в ракурсе	2	Индивидуальные домашние задания	
Обнаженная фигура в интерьере	3	Индивидуальные домашние задания	
Натюрморт с гипсом	2	Индивидуальные домашние задания	
Обнаженная женская модель	3	Индивидуальные домашние задания	
Костюмированная фигура в интерьере	3	Индивидуальные домашние задания	
Группа из двух одетых фигур (длительное задание)	3	Индивидуальные домашние задания	
Копия (художники эпохи Возрождения)	2	Индивидуальные домашние задания	
Итого	**72**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Копирование произведений русского искусства» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:
Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Копирование произведений русского искусства» предусмотрены лекции, самостоятельные работы, зачеты. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Посещение лекций, выполнение самостоятельной работы	7	24	60
Зачет	1	27	40
Итого 8 семестр:		**51**	**100**
Посещение лекций, выполнение самостоятельной работы	5	24	60
Зачет	1	27	40
Итого 9 семестр:		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Копирование произведений русского искусства» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

Киплик, Д.И. Техника живописи / Д.И. Киплик. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 352 с. — ISBN 978-5-507-31110-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/32113.

Манин, Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов: учебное пособие / Ю.А. Манин. — Москва: РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2014. — 265 с. — ISBN 978-5-87627-060-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73839.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Арнхейм Р. - М.: Архитектура-С, 2012. - 392 с.: ил. - Библиогр.: с.
2. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Текст]: Уч. пособие для вузов / Шашков Ю.П. - М.: Трикста: Академический проект, 2006. - 127 с.: 8 л. ил.
3. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи: учебное пособие / В.Е. Федоренко. — Москва: ФЛИНТА, 2012. — 152 с. — ISBN 978-5-9765-1394-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/60729.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Копирование произведений русского искусства» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Офисный пакет Microsoft Office 365	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудитории с мольбертами по количеству студентов отдельные для каждого курса, столы и стулья при необходимости, компьютер для выхода в интернет на кафедре.

Необходимое оснащение мастерской для дисциплины «Копирование произведений русского искусства»:

- **Оборудование мастерской**:

– мольберты (по количеству студентов);

– светильники потолочные;

– планшеты деревянные для натягивания листов бумаги;

– светильники на триногах напольные для постановок;

– подиум для постановок моделей.

– тумбы деревянные для постановок гипсовых моделей;

– натюрмортные столики;

– электрические обогреватели для натурщиков;

– стулья (по количеству студентов);

– табуретки для расположения на них красок и палитр (по количеству студентов)

– различные предметы для натюрмортов из фондов кафедры;

– разнообразные драпировки для постановок из фондов кафедры;

– фигуры и головы гипсовые из фондов кафедры;

- **Материалы и принадлежности**:

– бумага ватманская для натягивания на планшет;

– палитры деревянные, пластиковые;

– халаты рабочие;

– краски (гуашь, темпера, акрил, акварель);

- **Инструменты**:

– кисти (щетинные, колонковые, беличьи, круглые, плоские);

– флейцы;

– мастихины;

– муштабели.

- **Наглядные пособия**, необходимая литература по технике копирования произведений русского искусства, монографии о художниках и их иллюстрированные альбомы, а также периодические издания из фондов библиотеки РГХПУ и фондов кафедры;

- **Компьютер**, принтер, сканер, копир, офисная бумага, фотобумага.

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Копирование произведений русского искусства» дает студентам специальные базовые знания, которые необходимы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Она связана с другими учебными предметами, поскольку продуктивная и качественная подготовка студентов возможна лишь при условии наличия у них достаточных знаний, сформированных в результате изучения различных живописных техник.

Методика освоения техник темперной копирования произведений русского искусства отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза — через проработку деталей — к выполнению рисунка.

На занятиях излагается теоретический материал, проводятся практические занятия в мастерской под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

Семестр заканчивается практическими навыками под руководством педагога, который должен, помимо устных указаний, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

По окончании семестра студенты должны усвоить специфику разных живописных техник и научиться использовать их художественно-изобразительные

возможности для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

В качестве общих рекомендаций, относящихся как к начальному курсу, так и к специализации, следует отметить: на каждом этапе обучения технике копирования произведений русского искусства, в каждом задании быть как можно требовательнее к рисунку и эскизу. Уверенный рисунок и хороший эскиз — решающее условие успеха в работе.

При выполнении заданий необходима высокая дисциплина труда, точное и последовательное выполнение всех процессов работы. Нарушение правил работы, технологии, хотя бы на одном отрезке, может свести к нулю результаты длительного труда.

В процессе обучения полезно обращаться к оригиналам, выполненным художниками и учениками в разных техниках копирования произведений русского искусства, составляющим методический фонд мастерской.

В учебной дисциплине «Копирование произведений русского искусства» применяются самостоятельные практические работы, выполняющиеся студентами по заданным по программе темам. Также используются небольшие домашние практические задания и упражнения для закрепления навыков по овладению различными техниками.

Консультации для экзамена и домашние задания прорабатываются студентами в ходе практической работы в мастерской и собеседований с педагогом.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

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;

– использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы

дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.13 «Рисунок»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики

Курс 1,2,3,4,5
Семестр 1,2,3,4,5,6,7,8,9,А

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	1224	34,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	162	4,5
Форма аттестации, Экзамен –1,2,3,4,5,6,7,8,9, А сем	270	7,5
Всего	1656	46,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчики программы:

Зав. кафедрой «Искусство графики» _____ Козорезенко П.П.

Профессор кафедры «Искусство графики» _____ Козорезенко П.П.

Старший преподаватель кафедры
«Искусство графики» _____ Арзамасцева П.А.

Старший преподаватель кафедры
«Искусство графики» _____ Бочаров Т.С.

Зав. кафедрой _____ Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Рисунок» является подготовка будущего специалиста к решению профессиональных задач в сфере изобразительного искусства, формирование у студентов объемно - пространственного мышления, под которым понимается совокупность знаний, умений и навыков, владение системой построения художественной формы, развитие у студентов способности пространственного изображения формы средствами рисунка.

Задачи дисциплины:

- ознакомление студентов с искусством рисунка и приобретение основных знаний и практических навыков для создания художественного произведения во всей полноте и сложности ее уникальных изобразительных и технологических возможностей;
- обучение рисования с натуры, направленному на воспитание сознательного отношения к целям и средствам изображения через систему последовательно усложняющихся заданий по изучению человека и окружающего пространства;
- изучение законов построения форм на изобразительной плоскости;
- формирование у студента навыков организации пространства формата с учетом
- соотношения плоскости и объема, светового и темного, ритма и движения, равновесия масс и т.д;
- изучение материалов рисунка, технологии их использования;
- постижение изобразительно-выразительных возможностей в решении композиции средствами рисунка образных задач.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Рисунок» относится к базовой части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

- «Живопись»;
- «Общий курс композиции»;
- «Техника печатной графики»;
- «Перспектива»;
- «Основы композиции»;
- «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;

- «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;
- «Общий курс шрифта»;
- «Работа в графических материалах»;
- «Технология графических материалов».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Рисунок» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Рисунок»

ОПК-1– Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.

ОПК-1.1. Знает законы композиционного построения изображения на плоскости, основные приемы изобразительных средств рисунка и живописи для выражения художественного образа;

ОПК-1.2. Знает основные законы перспективы, пластическую анатомию человека;

ОПК-1.3. Умеет собирать, анализировать, синтезировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, ориентироваться в профессиональных задачах;

ОПК-1.4. Владеет, способностью выражать творческий замысел средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявляя креативность композиционного мышления;

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.

ОПК-3.1. Знает технологические свойства и возможности художественных материалов, применяемых в творческом процессе художником-графиком.

ОПК-5 – Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.

ОПК-5.3. Владеет способностью ориентироваться в художественных направлениях, стилях, явлениях мировой художественной культуры и искусства, применять полученные в процессе освоения смежных дисциплин знания в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Основные законы зрительного восприятия произведения искусства.
- Основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости.
- Теорию восприятия цвета и тона, методику использования теоретических знаний в творческом процессе.
- Художественные материалы, используемые в рисунке, живописи, композиции.
- Все художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-графика.
- Технологические особенности материалов и печатных техник, применяемых в графике, эстампе и полиграфии.
- Методику копирования произведений искусства.
- Основы теории построения шрифта, основные виды шрифта.
- Методику сбора подготовительного материала при работе над композицией.
- Основы теории перспективы.
- Пластическую анатомию в аспекте изображения фигуры человека.
- Основы педагогики и психологии творческого процесса.
- Методику преподавания дисциплин изобразительного искусства.
- Технику безопасности профессиональной деятельности.

Уметь:

- Применять знания законов композиции, цветоведения, перспективы и пластической анатомии в своей практической и творческой работе.
- Выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства.
- Применять на практике знания техники и технологии художественных и вспомогательных материалов при работе над художественным произведением.
- Четко соблюдать технологические процессы в творчестве и на производстве.
- Наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения.

- Мыслить образно и нестандартно.
- Изложить в эскизах, устно или письменно творческий замысел, идею своего произведения и процесс его создания.
- Организовать активный познавательный и творческий процесс, как авторский, так и в содружестве с коллективом.
- Преподавать основы изобразительного искусства и смежные с ним вспомогательные дисциплины в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов данного направления.
- Донести до учащихся в доступной и доходчивой форме поставленную задачу в учебном или творческом задании, на практике показать и исправить их ошибки.
- Организовывать активный познавательный и творческий процесс.

Владеть:

- Разнообразными технологическими и техническими приемами печатной графики, живописными и графическими средствами при создании авторских произведений в различных видах графического искусства.
- Техническими и технологическими приемами творческого процесса, как в станковой, так и в других видах графического искусства и полиграфии, искусстве анимации, компьютерной графики и мультипликации.
- Техниками и технологиями уникальной графики; техниками и технологиями различных видов печатной графики.
- Навыками работы с натуры в живописи и рисунке, в том числе в виде этюдов, набросков, штудий.
- Навыками сбора натурного материала и создания эскизов при работе над композицией и при создании графического произведения во всех видах профессиональной деятельности художника-графика.
- Навыками копирования произведений искусства и методами анализа процесса их создания.
- Методиками преподавания рисунка, живописи, композиции и различных видов и техник графического искусства.

- Навыками общения с аудиторией и ведения дискуссий на темы искусства.
- Методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации изобразительного искусства.

4. Структура и содержание дисциплины «Рисунок»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 зачетных единиц, 1656 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Рисунок натюрморта из геометрических тел. Техника исполнения: бумага, карандаш.	1	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
2	Сложный натюрморт с гипсовым орнаментом, предметами быта и драпировкой. Техника исполнения: бумага, карандаш.	1	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
3	Череп в двух-трёх поворотах. Техника исполнения: бумага, карандаш.	1	-	18	3	Просмотр, обсуждение практических работ
4	Голова экорше Гудона или гипсовая обрубовка головы с предметами быта и драпировкой. Техника исполнения: бумага, карандаш.	1	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
5	Гипсовая античная голова. Техника исполнения: бумага, карандаш.	1	-	18	2	Просмотр, обсуждение практических работ
6	Гипсовая голова с предметами быта и драпировкой. Техника исполнения: бумага, карандаш.	1	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ

	Итого 1 семестр		**-**	**108**	**9**	**Экзамен**
7	Части лица итальянской гипсовой головы (голова Давида). Техника исполнения: бумага, карандаш.	2	-	18	2	Просмотр, обсуждение практических работ
8	Голова с плечевым поясом (живая модель). Техника исполнения: бумага, карандаш.	2	-	18	2	Просмотр, обсуждение практических работ
9	Голова с плечевым поясом (живая модель). Техника исполнения: бумага, карандаш.	2	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
10	Голова с плечевым поясом (живая модель). Техника исполнения: бумага, карандаш.	2	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
11	Голова с плечевым поясом (живая модель). Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сепия, уголь, соус).	2	-	18	2	Просмотр, обсуждение практических работ
12	Голова с плечевым поясом (живая модель). Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сепия, уголь, соус).	2	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 2 семестр		**-**	**108**	**9**	**Экзамен**
13	Городской пейзаж. Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сепия, уголь, соус).	3	-	18	4	Просмотр, обсуждение практических работ
14	Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель). Техника исполнения: бумага, карандаш.	3	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
15	Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель). Техника исполнения: бумага, карандаш.	3	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
16	Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая	3	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ

	модель). Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сепия, уголь, соус).					
17	Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель). Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сепия, уголь, соус).	3	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
18	Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель). Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сепия, уголь, соус).	3	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 3 семестр		**-**	**108**	**9**	**Экзамен**
19	Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель). Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сепия, уголь, соус).	4	-	18	2	Просмотр, обсуждение практических работ
20	Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель). Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сепия, уголь, соус).	4	-	18	2	Просмотр, обсуждение практических работ
21	Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель). Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сепия, уголь, соус).	4	-	18	2	Просмотр, обсуждение практических работ
22	Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель). Техника исполнения: бумага, карандаш.	4	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ

23	Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель). Техника исполнения: бумага, карандаш.	4	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
24	Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель). Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сепия, уголь, соус).	4	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 4 семестр		**-**	**108**	**9**	**Экзамен**
25	Рисунок живой модели, стоящей с опорой на одну ногу. Техника исполнения: бумага, карандаш.	5	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
26	Копия рисунков фигуры «старых» мастеров. Техника исполнения: бумага, карандаш.	5	-	18	4	Просмотр, обсуждение практических работ
27	Рисунок обнаженной живой модели с опорой на одну ногу. Техника исполнения: бумага, карандаш.	5	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
28	Рисунок обнаженной живой модели (сидящая фигура) Техника исполнения: бумага, материал по выбору студента (карандаш, сепия, уголь, соус).	5	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
29	Рисунок обнаженной живой модели (сидящая фигура) Техника исполнения: бумага, материал по выбору студента (карандаш, сепия, уголь, соус).	5	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
30	Рисунок обнаженной живой модели (сидящая фигура) Техника исполнения: бумага, материал по выбору студента (карандаш, сепия, уголь, соус).	5	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 5 семестр		**-**	**108**	**9**	**Экзамен**

31	Рисунок обнаженной живой модели с опорой на одну ногу. Техника исполнения: бумага, карандаш.	6	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
32	Рисунок обнаженной живой модели с опорой на одну ногу. Техника исполнения: бумага, карандаш.	6	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
33	Рисунок обнаженной живой модели с опорой на одну ногу. Техника исполнения: бумага, карандаш.	6	-	18	1	Просмотр, обсуждение практических работ
34	Рисунок торса Экорше спереди. Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сангина, уголь, соус).	6	-	18	2	Просмотр, обсуждение практических работ
35	Рисунок торса Экорше со спины. Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сангина, уголь, соус).	6	-	18	2	Просмотр, обсуждение практических работ
36	Кратковременный рисунок обнаженной живой модели с опорой на одну ногу. Техника исполнения: бумага, карандаш.	6	-	18	2	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 6 семестр		**-**	**108**	**9**	**Экзамен**
37	Портрет с руками (обнаженная модель) Техника исполнения: бумага, карандаш. Формат А1	7	-	24	3	Просмотр, обсуждение практических работ
38	Костюмированный портрет с руками Техника исполнения: бумага, карандаш. Формат А1	7	-	24	3	Просмотр, обсуждение практических работ
39	Наброски, зарисовки, кратковременные рисунки. 20 шт. Еженедельно	7	-	24	6	Просмотр, обсуждение практических работ

	Техника исполнения: бумага, карандаш. Формат А4					
40	Обнаженная модель с упором на одну ногу (мужская/женская) Техника исполнения: бумага, карандаш. Формат А1	7	-	24	3	Просмотр, обсуждение практических работ
41	Копия с классических образцов (стоящая или сидящая). Техника исполнения: бумага, карандаш. Формат А1	7	-	24	6	Просмотр, обсуждение практических работ
42	Копии с рисунков «старых мастеров». Кисти рук. Выполняется в качестве самостоятельной домашней работы. Техника исполнения: бумага, карандаш. Формат А1	7		24	6	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 7 семестр		**-**	**144**	**27**	**Экзамен**
43	Обнаженная модель в движении (стоящая) мужская или женская. Техника исполнения: бумага, карандаш. Формат А1	8	-	24	3	Просмотр, обсуждение практических работ
44	Обнаженная стоящая фигура со спины Техника исполнения: бумага, карандаш. Формат А1	8	-	24	3	Просмотр, обсуждение практических работ
45	Обнаженная мужская фигура в ракурсе. Техника исполнения: бумага, карандаш. Формат А1	8	-	24	3	Просмотр, обсуждение практических работ
46	Кратковременные рисунки обнаженной фигуры (живая модель) Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сангина, уголь, соус). Формат А1	8	-	12	3	Просмотр, обсуждение практических работ
47	Копия с классических образцов в движении Техника исполнения:	8	-	24	6	Просмотр, обсуждение практических работ

	бумага, мягкий материал (сангина, уголь, соус), карандаш. Формат А1					
48	Наброски, зарисовки, кратковременные рисунки. 20 шт. Еженедельно Техника исполнения: бумага, карандаш. Формат А4	8		12	6	Просмотр, обсуждение практических работ
49	Копии с рисунков «старых мастеров». Стопы. Выполняется в качестве самостоятельной домашней работы. Техника исполнения: бумага, карандаш. Формат А1	8		24	6	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 8 семестр		**-**	**144**	**30**	**Экзамен**
50	Наброски, зарисовки и кратковременные рисунки фигуры. 20 шт. Еженедельно Техника исполнения: бумага, карандаш. Формат А4	9	-	24	6	Просмотр, обсуждение практических работ
51	Лежащая обнаженная модель в ракурсе Техника исполнения: бумага, карандаш, мягкий материал, Формат А1	9	-	24	3	Просмотр, обсуждение практических работ
52	Мужская обнаженная модель, выше линии горизонта (положение стоя) Техника исполнения: бумага, карандаш, сепия, уголь. Формат А1	9	-	24	3	Просмотр, обсуждение практических работ
53	Обнаженная фигура (мужская) в сложном ракурсе. Техника исполнения: бумага, мягкий материал. Формат А1	9	-	24	3	Просмотр, обсуждение практических работ
54	Костюмированная модель в сложном ракурсе, с проработкой деталей костюма	9	-	24	6	Просмотр, обсуждение практических работ

	и аксессуаров Техника исполнения: бумага, мягкий материал. Формат А1 или А0					
55	Копия с классических образцов в движении Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сангина, уголь, соус), карандаш. Формат А1	9		24	6	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого			**1224**	**162**	Экзамен
56	**Сидящая обнаженная фигура (ниже линии горизонта).** Техника исполнения: Бумага, карандаш, сепия Формат А 1 или больше	А	-	24	6	Просмотр, обсуждение практических работ
57	Двойная костюмированная постановка в сложном ракурсе с элементами интерьера. Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сангина, уголь, соус). .Формат А 1 или больше	А	-	**24**	15	Просмотр, обсуждение практических работ
58	Двойная обнаженная постановка с элементами интерьера. Техника исполнения: бумага, карандаш. Формат согласован с педагогом	А	-	24	15	Просмотр, обсуждение практических работ
59	Наброски, Кратковременные зарисовки с фигуры человека. С учетом анатомической пластики Материал по выбору Техника исполнения: бумага, сангина, соус, уголь, карандаш. **Формат А4**	А	-	24	6	Просмотр, обсуждение практических работ
60	Копия с классических образцов в сложном ракурсе Техника исполнения: бумага, мягкий материал (сангина, уголь, соус), карандаш. Формат А1	А		24	6	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого А семестр		**-**	**144**	**48**	**Экзамен**

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Изучение принципов формообразования предметного мира, переход к изучению пластического и анатомического анализа фигуры человека (голова)	108	Простой натюрморт из 3–4 геометрических фигур	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
2			Сложный натюрморт с гипсовым орнаментом, предметами, геометрическими фигурами и драпировкой	
3			Череп с предметами и драпировкой	
4			Анатомическая голова («Экорше», Ж.А. Гудон) с предметами и драпировкой	
5			Гипсовая голова (Геракл)	
6			Сложный натюрморт с гипсовой головой, предметами и драпировкой	
7	Изучение отдельных частей головы человека. Изучение головы человека.	108	Части лица итальянской гипсовой головы (голова Давида).	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
8			Голова с плечевым поясом (модель)	
9			Голова человека (модель)	
10			Плечевой пояс (модель)	
11			Голова с плечевым поясом (модель)	
12			Голова с плечевым поясом (модель)	
13	Изучение перспективы в пейзаже. Фигура человека. Изучение пластики, ритмической и механической зависимости частей целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека	108	Городской пейзаж.	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
14			Голова с плечевым поясом и верхними конечностями	
15			Голова в повороте с плечевым поясом и верхними конечностями	
16			Голова с плечевым поясом и верхними конечностями в сложном ракурсе	
17				
18			Голова с плечевым поясом и верхними конечностями	
19	Изучение отдельных частей фигуры человека – плечевой пояс	108	Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель).	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
20			Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель).	
21			Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель).	
22			Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель).	
23			Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая	

			модель).	
24			Голова с плечевым поясом и верхними конечностями (живая модель).	
25	Фигура человека. Изучение пластики, ритмической и механической зависимости частей	108	Рисунок человека, стоящего, с опорой на одну ногу.	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
26			Копия рисунков фигуры «старых» мастеров	
27			Рисунок обнаженной живой модели (сидящая фигура)	
28			Рисунок обнаженной живой модели (сидящая фигура)	
29			Рисунок обнаженной живой модели (сидящая фигура)	
30			Одетая полуфигура с руками (модель)	
31	Обнаженная фигура человека в движении (модель)	108	Рисунок человека, стоящего, с опорой на одну ногу.	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
32			Рисунок человека, стоящего, с опорой на одну ногу.	
33			Рисунок человека, стоящего, с опорой на одну ногу.	
34			Рисунок торса экорше спереди	
35			Рисунок торса экорше со спины	
36			Кратковременный рисунок человека, стоящего, с опорой на одну ногу.	
37	Фигура человека. Изучение пластики, ритмической и механической зависимости частей	144	Рисунок обнаженной модели с руками.	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
38			Рисунок костюмированной модели с руками.	
39			Наброски, зарисовки, кратковременные рисунки. 20 шт. Еженедельно Рисунок обнаженной модели с упором на оду ногу (контрапост).	
40			Копия с классических образцов (стоящая или сидящая).	
41			Копирование кистей с работ «старых мастеров», с проработкой и анализом анатомической пластики.	
42			Рисунок обнаженной модели с упором на оду ногу (контрапост).	
43	Фигура человека. Изучение пластики, ритмической и механической зависимости частей	144	Обнаженная модель в движении (стоящая) мужская или женская.	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
44			Рисунок обнаженной модели в полный рост со спины.	
45			Рисунок фигуры натурщика в ракурсе	
46			Быстрый рисунок мягким материалом обнаженной модели в полный рост	
47			Копия с классических образцов в движении	
48			Наброски, зарисовки, кратковременные рисунки.	
49			Копии с рисунков «старых мастеров». Стопы.	

50	Рисунок постановки из двух обнаженных фигур натурщиков, расположенных в пространстве интерьера	144	Рисунок постановки из двух обнаженных фигур натурщиков	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
51			Лежащая обнаженная модель в ракурсе	
52			Рисунок фигуры натурщика, расположенной выше уровня горизонта	
53			Рисунок обнаженной фигуры в сложном ракурсе	
54			Рисунок костюмированной модели в сложном ракурсе, с проработкой деталей костюма.	
55			Копия с классических образцов в движении	
56			Рисунок модели в положении сидя, расположенной ниже уровня горизонта	
57			Рисунок постановки из двух костюмированных фигур натурщиков, расположенных в предметной среде пространства интерьера.	
58			Рисунок постановки из двух обнаженных фигур натурщиков, расположенных в предметной среде пространства интерьера	
59			Наброски. Кратковременные зарисовки с фигуры человека. С учетом анатомической пластики	
60			Копия с классических образцов в сложном ракурсе	
	Итого	**1224**		

7. Самостоятельная работа специалиста

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Изучение принципов формообразования предметного мира, переход к изучению пластического и анатомического анализа фигуры человека (голова с плечевым поясом)	9	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
Изучение отдельных частей фигуры человека – конечности, торс	9	Индивидуальные домашние задания	
Фигура человека. Изучение пластики, ритмической и механической зависимости частей и целого, конструктивные и анатомические связи в фигуре человека	9	Индивидуальные домашние задания	
Изучение фигуры человека в движении	27	Индивидуальные домашние задания	
Слепок гипсовой фигуры человека в движении («Дискобол», Мирон)	9	Индивидуальные домашние задания	
Обнаженная фигура человека в движении (модель)	9	Индивидуальные домашние задания	
Одетая фигура человека в движении (модель)	9	Индивидуальные домашние задания	

Рисунок торса. Экорше со спины	9	Индивидуальные домашние задания	
Обнаженная фигуры натурщика в окружении предметов и драпировок.	45	Индивидуальные домашние задания	
Рисунок портрета натурщика		Индивидуальные домашние задания	
Рисунок постановки из двух обнаженных фигур натурщиков, расположенных в пространстве интерьера	45	Индивидуальные домашние задания	
Серия рисунков фигуры человека в различных поворотах и ракурсах в соответствии с тематикой ВКР		Индивидуальные домашние задания	
Итого	**180**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Рисунок» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Рисунок» предусмотрены практические работы, самостоятельные работы, экзамены. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Практическая работа	7	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 1 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	5	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 2 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	2	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 3 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	2	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 4 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	4	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 5 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	1	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 6 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	1	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 7 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	1	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 8 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	3	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 9 семестр		**51**	**100**
Практическая работа	1	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого А семестр:		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Рисунок» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Гордиенко, В.Т. Рисунок головы и фигуры человека: учебное пособие / В.Т. Гордиенко. — Минск: Вышэйшая школа, 2017. — 144 с. — ISBN 978-985-06-2707-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97304.

2. Лойко, Г.В. Пластическая анатомия: учебное пособие / Г.В. Лойко, М.Ю. Приймова. - Минск: РИПО, 2017. - 220 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-730-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487927.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Лушников, Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учебное пособие / Б.В. Лушников, В.В. Перцов. — Москва: Владос, 2012. — 240 с. — ISBN 5-691-01575-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/96263.

2. Могилевцев, В. А. Образцы для копирования. Фигура [Текст]: учеб. пособие / В. А. Могилевцев. - СПб.: 4арт, 2013. - 132с.

3. Могилевцев, В. А. Наброски. Учебный рисунок [Текст]: учебное пособие / В. А. Могилевцев. - СПб.: 4арт, 2013. - 168 с.: ил.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Рисунок» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Офисный пакет Microsoft Office 365	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Для проведения занятий используется учебная аудитория с соответствующей инфраструктурой.

Рабочее помещение для дисциплины «Рисунок»

1. Оборудование:

- мольберты для занятий;
- стулья;
- светильники;

2. Материалы (приобретаются студентом):

- бумага рисовальная, формат А1, А2;
- планшеты;
- карандаши;
- мягкие материалы (уголь, сангина, соус).

3. Наглядные пособия, необходимая литература из фондов библиотеки РГХПУ, из фондов кафедры «Искусство графики».

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания к дисциплине «Рисунок» наглядно демонстрируют поэтапный подход к процессу подготовки будущего специалиста к решению профессиональных задач в сфере искусства рисунка, приобретение основных знаний и практических навыков для создания графических работ во всей полноте и сложности их уникальных изобразительных и технологических возможностей, расширения уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи.

Дисциплина «Рисунок» в настоящее время приобретает особую актуальность в связи с возрастающим интересом во всем мире к профессиональному классическому

искусству, где рисунок является основой всех видов и жанров реалистического искусства.

Особое место курса «Рисунок» в профессиональной подготовке будущих художников-графиков обусловлено тем, что рисунок является залогом художественного мастерства, открывающего перед художником неограниченные возможности и свободу в изложении изобразительных замыслов, средствами накопления профессиональных знаний и опыта, основой для создания форм искусства и художественного образа.

Таким образом, в процессе подготовки молодых художников к творческой, педагогической и общественной деятельности обучение рисунку относится к числу наиболее актуальных проблем. Кроме того, курс направлен на эстетическое и общее интеллектуальное развитие студентов.

Курсовые и дипломные работы могут быть выполнены в разных техниках, в том числе в рисунке, вышеназванная учебная дисциплина «Рисунок» являются в учебных планах и в структурах кафедры профилирующей дисциплиной. При этом рисунок может быть, как вспомогательным для решения творческих задач в разных жанрах графического искусства, так и основным самостоятельным видом искусства графики.

Изучение данного курса связано с такими дисциплинами, как: «Живопись», «Композиция», «Анатомия», «Перспектива», «История изобразительных искусств», «Работа в графических материалах (литография, линогравюра, офорт, ксилография)». Методика освоения рисовальной техники отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от наброска – через проработку деталей – к выполнению рисунка с дальнейшим его осмыслением.

На занятиях излагается теоретический материал, проводятся практические занятия непосредственно в аудитории под руководством педагога, разъясняются и комментируются учебные задания

Рисунок учебно-познавательный, служащий средством накопления профессиональных знаний и опыта, и рисунок творческий, являющийся основой для создания форм искусства и художественного образа; учебное рисование с натуры, направленное на воспитание сознательного отношения к целям и средствам изображения через систему последовательно усложняющихся заданий по изучению человека и окружающего пространства; постижение законов построения форм на изобразительной плоскости.

Организация пространства средствами рисунка – линией, светотенью, тоном, путем передачи взаимосвязи предметов и т.д.; организация пространства формата с учетом соотношения плоскости и объема, светлого и темного; ритма и движения, равновесия масс и т.д.; изучение материалов рисунка, технология их использования, постижение изобразительно-выразительных возможностей в решении средствами рисунка образных задач.

Семестр заканчивается практическими навыками рисунка под руководством педагога, который должен, помимо устных указаний, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

По окончании семестра студенты должны усвоить специфику изучаемой техники рисунка и научиться использовать ее художественно-изобразительные возможности для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

В качестве общих рекомендаций, относящихся как к начальному курсу, так и к специализации, следует отметить: на каждом этапе обучения рисунку, в каждом задании быть как можно требовательнее к рисунку и композиции. Уверенный рисунок и хорошая композиция – решающее условие успеха в работе.

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 формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся.

Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов обучения позволяет:

- создавать у студента мотивацию к изучению курса;
- формировать профессиональные компетенции, связанные с умением студента анализировать изобразительный материал;
- формировать у студента 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:

- ориентировать студента на изучение теории и практики академического рисунка;
- ориентировать студента на необходимость рисования с натуры;
- образно мыслить и творчески постигать окружающий мир, чувствовать форму, объем, линию, ритм, пятно, тон, светотень, пространство.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров, что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и

переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.14 «Живопись»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики

Курс 1,2,3,4,5
Семестр 1,2,3,4,5,6,7,8,9,А

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	1224	34,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	162	4,5
Форма аттестации, Экзамен –1,2,3,4,5,6,7,8,9, А сем	270	7,5
Всего	1656	46,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г..

Разработчик программы:

Старший преподаватель кафедры
«Искусство графики» Кондаков А.А.

Старший преподаватель кафедры
«Искусство графики»_ Штырева К.М.
(подпись) (Ф.И.О.)

Преподаватель кафедры
«Искусство графики»_ Бочаров Т.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой (подпись) Козорезенко П.П.
(Ф.И.О.)

1. *Цели освоения дисциплины*

Целями освоения дисциплины «Живопись» является подготовка будущего специалиста к решению профессиональных задач профессиональных задач и приобретение основных знаний и практических навыков профессиональной подготовки высококвалифицированных художников-графиков, способных в художественной деятельности для решения всего комплекса профессиональных задач: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических, экономических и др, необходимых для художественно-полноценной реализации авторского композиционного решения; постижение различных приемов применения цветового решения, диктуемых спецификой графических искусств для овладения системы построения художественной формы; формирование способности концептуального осмысления и моделирования среды жизнедеятельности человека; приобретение основных знаний и практических навыков работы в различных техниках живописи для воплощения творческого замысла художника-графика при создании художественного произведения, а также теоретическая и практическая подготовка студента к выполнению учебных работ, предусмотренных учебным планом (курсовых и выпускной квалификационной).

Задачи дисциплины:

– практическое ознакомление с различными техниками живописи; углубленное изучение отдельных техник живописи красками на водной основе;

– овладение стилистикой, формальными возможностями различных графических техник;

– копирование классических образцов, выполненных в различных графических техниках;

– изучение закономерностей построения цветового строя живописного произведения; овладение системой построения цветовых отношений; знание локального цвета, значение его понимания;

– освоение возможностей живописного этюда, отражающего впечатления от натуры и живописного эскиза, построенного на представлении о натуре и разрешающего творческий замысел художника;

– знакомство с физической природой цвета и его связью со светом, с закономерностями возникновения цветовых гармоний, дисгармоний, контрастов, с

системой теплохолодности, цветового соподчинения и т.д.; изучается функция цвета, как средства образной выразительности.

– обучение приёмам и методам средствами живописно-пластического языка передавать объём предметов, их фактуру, материальность, расположение в пространстве, перспективу; развитию у студентов живописно-зрительной памяти.

– изучение живописных приёмов, методов и средств, с помощью которых изображаются различные пространства: пейзаж, архитектура, интерьер.

– изучение приёмов и методов изображения пейзажа, архитектуры, интерьера, человека, предметов материального мира по памяти и воображению с помощью живописно-пластического языка, ибо в дальнейшей своей работе художник-график должен создавать эскизы без помощи натуры.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Живопись» относится к базовой части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

- «Рисунок»;
- «Общий курс композиции»;
- «Техника печатной графики»;
- «Перспектива»;
- «Основы композиции»;
- «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;
- «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;
- «Общий курс шрифта»;
- «Работа в графических материалах»;
- «Технология графических материалов».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Живопись» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Живопись»

ОПК-1– Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.

ОПК-1.1. Знает законы композиционного построения изображения на плоскости, основные приемы изобразительных средств рисунка и живописи для выражения художественного образа;

ОПК-1.3. Умеет собирать, анализировать, синтезировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, ориентироваться в профессиональных задачах;

ОПК-1.4. Владеет, способностью выражать творческий замысел средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявляя креативность композиционного мышления;

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.

ОПК-3.1. Знает технологические свойства и возможности художественных материалов, применяемых в творческом процессе художником-графиком.

ОПК-5 – Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.

ОПК-5.3. Владеет способностью ориентироваться в художественных направлениях, стилях, явлениях мировой художественной культуры и искусства, применять полученные в процессе освоения смежных дисциплин знания в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- о различных техниках живописи, о возможностях классической трехслойной живописи;
- каковы место, роль и значение живописных произведений в жизни современного общества и современного изобразительного искусства;
- знать закономерности построения цветового строя живописного произведения;
- знать систему построения цветовых и тональных отношений;
- понимать значение локального цвета и тона;

- знать возможности живописного этюда, отражающего впечатления от натуры и живописного эскиза, построенного на представлении о натуре и разрешающего творческий замысел художника.

Уметь:

- выполнять работы в различных техниках живописи;
- пользоваться необходимыми инструментами (различные кисти, флейцы, мастихины) для создания разных живописных поверхностей;
- делать предварительный эскиз постановки, отражающий колорит и раскрывающий ее основные задачи;
- использовать различные имприматуры, в зависимости от колорита и задач постановок;
- работать с колерами и лессировками;
- использовать художественно-изобразительные возможности живописи для решения колористических задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности;
- свободно использовать в своей деятельности живописный этюд для сбора натурного материала к творческой работе;
- применять полученные знания на практике — в работе над созданием авторских оригинальных произведений без помощи натуры.

Владеть методами:

- работы в разных техниках живописи;
- грунтования и подготовки различных рабочих поверхностей (бумага, картон, холст, оргалит);
- натягивания листа на планшет;
- техники лепки формы и объема кистью;
- техники безопасности при работе на мольберте.

4. Структура и содержание дисциплины «Живопись»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 зачетных единиц, 1656 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Натюрморт с фруктами и овощами (этюд) Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	1	-	12	1	Просмотр, обсуждение практических работ
2	Натюрморт из бытовых предметов Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	1	-	24	1	Просмотр, обсуждение практических работ
3	Натюрморт из металлических предметов в холодной гамме Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	1	-	24	3	Просмотр, обсуждение практических работ
4	Натюрморт из предметов крестьянского быта в теплой гамме Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	1	-	24	2	Просмотр, обсуждение практических работ
5	Натюрморт на окне в контражурном освещении Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	1	-	24	2	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 1 семестр		**-**	**108**	**9**	**Экзамен**
6	Натюрморт с цветами (Этюд) Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	2	-	12	1	Просмотр, обсуждение практических работ
7	Натюрморт со сложными орнаментальными драпировками Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	2	-	24	2	Просмотр, обсуждение практических работ
8	Натюрморт с гипсовой маской и светлыми предметами на темном фоне. Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	2	-	24	2	Просмотр, обсуждение практических работ
9	Натюрморт с черепом в темной сближенной гамме. Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	2	-	24	2	Просмотр, обсуждение практических работ

10	Декоративный натюрморт. Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	2	-	24	2	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 2 семестр		**-**	**108**	**9**	**Экзамен**
11	Натюрморт с гипсовой головой и рельефом Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	3	-	24	2	Просмотр, обсуждение практических работ
12	Пространственный натюрморт с гипсовой головой Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	3		24	2	Просмотр, обсуждение практических работ
13	Натюрморт на сближенные цвета из светлых предметов. Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	3	-	16	1	Просмотр, обсуждение практических работ
14	Натюрморт с гипсовой головой при контрастном свете. Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	3	-	20	2	Просмотр, обсуждение практических работ
15	Натюрморт с гипсовой головой и предметами из стекла. Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	3	-	24	2	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 3 семестр		**-**	**108**	**9**	**Экзамен**
16	Натюрморт со сложными мелкими формами и гипсовой головой. Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	4	-	24	2	Просмотр, обсуждение практических работ
17	Натюрморт с гипсовым торсом и гипсовой головой Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	4	-	24	3	Просмотр, обсуждение практических работ
18	Портретный этюд при контрастном свете Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	4		12	1	Просмотр, обсуждение практических работ
19	Портретный этюд в сближенной гамме Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	4		12	1	Просмотр, обсуждение практических работ
20	Поясной портрет с руками Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	4	-	36	2	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 4 семестр		**-**	**108**	**9**	**Экзамен**
21	Поясной портрет с руками (этюд) Техника: бумага, темпера,	5	-	14	2	Просмотр, обсуждение практических работ

	акрил, гуашь.					
22	Портрет с плечевым поясом. Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	5	-	22	2	Просмотр, обсуждение практических работ
23	Одетая фигура в интерьере на светлом фоне. Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	5	-	22	2	Просмотр, обсуждение практических работ
24	Одетая фигура в интерьере на темном фоне. Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	5	-	22	1	Просмотр, обсуждение практических работ
25	Костюмированная фигура в интерьере с натюрмортом Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	5	-	28	2	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 5 семестр		**-**	**108**	**9**	**Экзамен**
26	Одетая фигура в интерьере (Этюд) Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	6	-	12	1	Просмотр, обсуждение практических работ
27	Поясной костюмированный портрет с натюрмортом и элементами жанра. Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	6	-	24	2	Просмотр, обсуждение практических работ
28	Фигура в интерьере. Жанровая постановка. Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	6	-	24	2	Просмотр, обсуждение практических работ
29	Фигура у окна против света. (Этюд) Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	6	-	12	1	Просмотр, обсуждение практических работ
30	Костюмированная фигура в интерьере с натюрмортом и гипсовой головой Техника: бумага, темпера, акрил, гуашь.	6	-	36	3	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 6 семестр		**-**	**108**	**9**	**Экзамен**
31	Одетая фигура (Этюд) *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	7	-	16	1	Просмотр, обсуждение практических работ
32	Обнаженная фигура с драпировками *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	7	-	32	1	Просмотр, обсуждение практических работ
33	Обнаженная фигура в интерьере (Этюд) *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	7	-	16	1	Просмотр, обсуждение практических работ
34	Обнаженная фигура с	7	-	32	1	Просмотр, обсуждение

	контрастным освещением *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь					практических работ
35	Обнаженная фигура в контрпосте со спины *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	7	-	24	2	Просмотр, обсуждение практических работ
36	Обнаженная фигура в сложном ракурсе *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	7		24	3	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 7 семестр		**-**	**144**	**9**	**Экзамен**
37	Фигура в интерьере *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	8	-	32	1	Просмотр, обсуждение практических работ
38	Обнаженная фигура в ракурсе *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	8	-	24	1	Просмотр, обсуждение практических работ
39	Обнаженная фигура сидящая (этюд) *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	8	-	16	1	Просмотр, обсуждение практических работ
40	Обнаженная фигура с гипсовым натюрмортом *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	8	-	32	2	Просмотр, обсуждение практических работ
41	Этюд фигуры человека при дневном освещении *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	8	-	16	1	Просмотр, обсуждение практических работ
42	Костюмированная постановка *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	8		24	3	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 8 семестр		**-**	**144**	**9**	**Экзамен**
43	Этюд фигуры *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	9	-	16	7	Просмотр, обсуждение практических работ
44	Обнаженная фигура при контрастном освещении с гипсовым натюрмортом *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	9	-	34	8	Просмотр, обсуждение практических работ
45	Этюд фигуры в интерьере *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	9	-	16	8	Просмотр, обсуждение практических работ
46	Обнаженная фигура на орнаментальном фоне со сложным освещением *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	9	-	34	8	Просмотр, обсуждение практических работ
47	Обнаженная фигура с	9	-	22	8	Просмотр, обсуждение

	контрастным освещением со спины *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь					практических работ
48	Лежащая обнаженная фигура *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	9		22	6	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого 9 семестр		**-**	**144**	**45**	**Экзамен**
49	Обнаженая фигура (декоративное решение) *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	А	-	32	9	Просмотр, обсуждение практических работ
50	Обнаженная женская модель (Этюд) *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	А	-	16	9	Просмотр, обсуждение практических работ
51	Костюмированная фигура в интерьере *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	А	-	24	9	Просмотр, обсуждение практических работ
52	Группа из двух одетых фигур (длительное задание) *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	А	-	36	9	Просмотр, обсуждение практических работ
53	Группа из двух обнаженных фигур (длительное задание) *Техника:* бумага, темпера, акрил, гуашь	А	-	36	9	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого А семестр		**-**	**144**	**45**	**Экзамен**
	Итого			**1224**	**162**	Экзамен

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Натюрморт с фруктами и овощами (этюд)	12	Обратить внимание на колорит и композиционное решение этюда	ОПК-1.1; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
2	Натюрморт из бытовых предметов	24	Обратить внимание на передачу формы и материальности предметов в условиях дневного света	
3	Натюрморт в холодной гамме	24	Обратить внимание на теплохолодность в передаче формы и материальности предметов с учетом холодной колорита	
4	Натюрморт из предметов крестьянского быта	24	Обратить внимание на форму и материальность предметов, в условиях теплого колорита	

	в теплой гамме			
5	Натюрморт на окне в контражурном освещении	24	Обратить внимание на приемы создания пространственной среды средствами цвета и тона, а также касания предметов к светлому пространства окна	
	Итого 1 семестр	**108**		
6	Натюрморт с цветами (Этюд)	12	Обратить внимание на колорит постановки, форму и силуэты цветов	ОПК-1.1; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
7	Натюрморт со сложными орнаментальными драпировками	24	Обратить внимание на взаимодействие предметов с орнаментальным фоном. Изучить распределение орнамента с учетом складок драпировок	
8	Натюрморт с гипсовой маской и светлыми предметами на темном фоне.	24	Обратить внимание на теплохолодность и касания светлых предметов к темному фону. Выявить цельность силуэтов светлых предметов и гипсовой маски при проработке формы по отношению к темному локальному фону	
9	Натюрморт с черепом в темной сближенной гамме**.**	24	Обратить внимание на сближенные тональные градации и нюансы цвета при решении темного колорита	
10	Декоративный натюрморт.	24	Это задание должно стимулировать композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки. Разработка условного декоративного решения	
	Итого 2 семестр	**108**		
11	Натюрморт с гипсовой головой и рельефом	24	Обратить внимание на проработку формы гипсовой головы и рельефа, верность и точность цветовых и тональных отношений.	ОПК-1.1; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
12	Пространственный натюрморт с гипсовой головой	24	При решении гипсовой головы особое внимание должно быть уделено цельности большой формы, а также взаимодействию всех предметов натюрморта в пространстве	
13	Натюрморт на сближенные цвета из светлых предметов	16	Обратить внимание на сближенные тональные и цветовые отношения и их влияние на касания предметов и фона	
14	Натюрморт с гипсовой головой при контрастном свете.	20	Обратить внимание на контрастную светотень при решении формы гипсовой головы, трудности в связи с темным фоном, сложности касания фона и формы в условиях контрастного света	

15	Поясной портрет с руками	24	Обратить основное внимание на портретное сходство и моделировку формы головы и рук	
	Итого 3 семестр	**108**		
16	Натюрморт со сложными мелкими формами и гипсовой головой.	24	Обратить внимание на четкость и точность в передаче мелких форм и их взаимосвязь с гипсовой головой. Научится находить главное и второстепенное в пространстве картинной плоскости	ОПК-1.1; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
17	Натюрморт с гипсовым торсом и гипсовой головой	24	Обратить внимание на объем и проработку гипсовых форм, их взаимосвязь с фоном и другими предметами натюрморта	
18	Портретный этюд при контрастном свете	12	Обратить внимание на передачу портретного сходства и характера модели	
19	Портретный этюд в сближенной гамме	12	Обратить основное внимание на определение цветовых отношений головы к фону в условиях сближенной гаммы	
20	Поясной портрет с руками	36	Изучение конструкции складок, сформированных движением фигуры. Обратить внимание на завершенность написания головы и рук модели	
	Итого 4 семестр	**108**		
21	Поясной портрет с руками (этюд)	14	Обратить основное внимание на портретное сходство и моделировку формы головы и рук	ОПК-1.1; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
22	Портрет с плечевым поясом.	22	Обратить внимание на передачу портретного сходства и характера модели.	
23	Одетая фигура в интерьере на светлом фоне.	22	Обратить внимание на задачи решения цветом силуэта фигуры на светлом фоне, уделить внимание живописной среде, связи с фоном и особое внимание на отношения больших пятен	
24	Одетая фигура в интерьере на темном фоне.	22	Обратить внимание на задачи решения цветом силуэта фигуры на темном фоне, уделить внимание живописной среде, связи с фоном и особое внимание на отношения больших пятен	
25	Костюмированная фигура в интерьере с натюрмортом	28	Особое внимание проработке костюма постановки с учетом связи фигуры и пространства	
	Итого 5 семестр	**108**		
26	Одетая фигура в интерьере (Этюд)	12	Освещение в этой постановке боковое, поэтому особое внимание уделить касанию формы и фона, а также точному отношению света и тени фигуры	

27	Поясной костюмированный портрет с натюрмортом и элементами жанра.	24	Обратить внимание на точную передачу конструкции складок и орнаментам костюма, тоновые и цветовые отношения фигуры и фона. Цельность колористической организации листа	ОПК-1.1; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
28	Фигура в интерьере. Жанровая постановка.	24	Обратить внимание на пластическую взаимосвязь фигуры и антуража в пространстве. Уделить внимание живописной среде, связи с фоном и особое внимание на отношения больших пятен	
29	Фигура у окна против света. (Этюд)	12	Обратить внимание на четкость силуэта фигуры на фоне окна, контражурный свет и колористическую цельность с учетом дневного света	
30	Костюмированная фигура в интерьере с натюрмортом и гипсовой головой	36	Обратить внимание на развитие орнаментальных качеств, а также пластическую взаимосвязь фигуры и гипсовой головы. Свет в этой постановке прямой	
	Итого 6 семестр	**108**		
31	Одетая фигура (Этюд)	16	Работа выполняется в этюдной манере, важно передать точность движения силуэта фигуры и его взаимодействие с окружающим пространством	ОПК-1.1; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
32	Обнаженная фигура с драпировками	32	Обратить внимание на взаимодействие обнаженной фигуры с фоном, создание цельного решения с декоративным окружением	
33	Обнаженная фигура в интерьере (Этюд)	16	Работа выполняется в этюдной манере, важно передать основные характеристики света и тени, а также точность движения фигуры	
34	Обнаженная фигура с контрастным освещением	32	Обратить внимание на задачи решения цветом светлого тела на темном фоне, уделить внимание живописной среде, связи с фоном и особое внимание на отношения больших пятен	
35	Обнаженная фигура в контрпосте со спины	24	Обратить внимание на точность в передаче движения фигуры , активную и ясную светотень	
36	Обнаженная фигура в сложном ракурсе	24	Обратить внимание на точность в передаче сложного ракурса фигуры, а также моделировку формы цветом и тональными отнешениями	
	Итого 7 семестр	**144**		
37	Фигура в интерьере	32	Освещение по прямому свету. Добиться передачи объема и пространства небольшим колебаниям света и тени.	ОПК-1.1; ОПК-1.3; ОПК-1.4;

38	Обнаженная фигура в ракурсе	24	Обратить внимание на точность в передаче сложного ракурса фигуры, а также моделировку формы цветом и тональными отнешениями	ОПК-3.1; ОПК-5.3
39	Обнаженная фигура сидящая (этюд)	16	Обратить внимание на точность в передаче движения фигуры, а также моделировку формы цветом и тональными отнешениями работая в этюдной манере	
40	Обнаженная фигура с гипсовым натюрмортом	32	В этом задании помимо живописных задач важно композиционно пластическое решение, взаимосвязь фигуры и натюрморта в картинной плоскости	
41	Этюд фигуры человека при дневном освещении	16	Обратить внимание на колорит при дневном свете, его влияние на теплохолодность при передаче светотени фигуры	
42	Костюмированная постановка	24	Особое внимание проработке костюма с учетом связи фигуры и пространства	
	Итого 8 семестр	**144**		
43	Этюд фигуры	16	Работа выполняется в этюдной манере, важно передать точность движения силуэта фигуры и его взаимодействие с окружающим пространством	ОПК-1.1; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
44	Обнаженная фигура при контрастном освещении с гипсовым натюрмортом	34	Обратить внимание на пластическую взаимосвязь фигуры и натюрморта. Свет в этой постановке боковой.	
45	Этюд фигуры в интерьере	16	Работа выполняется в этюдной манере, важно передать основные характеристики света и тени, а также точность движения фигуры	
46	Обнаженная фигура на орнаментальном фоне со сложным освещением	34	Решение декоративное, плоскостное. Обратить внимание на использование приемов монументально-декоративной живописи	
47	Обнаженная фигура с контрастным освещением со спины	22	Обратить внимание на точность в передаче движения фигуры , активную и ясную светотень при моделировке формы	
48	Лежащая обнаженная фигура	22	Обратить внимание на точность в передаче сложного движения фигуры, а также моделировку формы цветом и тональными отношениями	
	Итого 9 семестр	**144**		

49	Обнаженая фигура (декоративное решение)	32	Для выполнения работы необходимы предварительные цветовые этюды и композиционное решение всего холста. После утверждения педагогом выполняется картон в натуральную величину выбранного холста. Обратить внимание на колористическую цельность холста и композиционную связь фигур в композиции. Возможно использование дополнительных предметов для усложнения композиции.	ОПК-1.1; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
50	Обнаженная женская модель (Этюд)	16	Работа выполняется в этюдной манере, важно передать точность движения силуэта фигуры и его взаимодействие с окружающим пространством	
51	Костюмированная фигура в интерьере	24	Особое внимание проработке костюма с учетом связи фигуры и пространства	
52	Группа из двух одетых фигур (длительное задани е)	36	Для выполнения работы необходимы предварительные цветовые этюды и композиционное решение всего листа. После утверждения педагогом выполняется картон в натуральную величину выбранного формата. Обратить внимание на колористическую цельность и взаимосвязь фигур в композиции. Возможно использование дополнительных предметов для усложнения композиции.	
53	Группа из двух обнаженных фигур (длительное задани е)	36	Ввиду сложности этого задания необходимо сделать подготовительный композиционный этюд, отработать анатомическую точность в рисунке и цвето-тоновыми отношениями выявить главное в композиции, не нарушая цельности всего листа. Добиться пластической и колористической связи двух фигур. Лист решается в академическом ключе	
	Итого А семестр	**144**		
	Итого	**1224**		

7. Самостоятельная работа специалиста

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Натюрморт. Изучение принципов формообразования средствами живописи на примере натюрморта, изучение передачи материальности и формы предметов, понятия теплохолодности, касаний,	9	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3

цветовой среды, локального цвета, колорита			
Натюрморт. Изучение практического значения взаимодополнительных цветов, конструкции складок драпировок, значения контраста и нюанса в живописи, а также декоративного решения на примере натюрморта	9	Индивидуальные домашние задания	
Натюрморт. Изучение передачи формы и объема гипсовых голов и рельефов средствами живописи, понятие «валёрность»	9	Индивидуальные домашние задания	
Портрет человека. Изучение передачи формы и объема головы, рук человека средствами живописи. Влияние прямого и бокового света на моделировку объема посредством светотени. Влияние теплого и холодного света на живописное решение постановки	9	Индивидуальные домашние задания	
Фигура человека в рост. Изучение передачи конструкции складок, объема и движения фигуры человека средствами живописи. Изучение передачи взаимосвязи фигуры и пространства цветовыми и тональными отношениями	9	Индивидуальные домашние задания	
Фигура человека в рост. Изучение декоративного решения фигуры человека на примере костюмированной постановки, создание художественного образа в жанровой постановке средствами живописи	9	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-3.1; ОПК-5.3
Обнаженная фигура человека. Изучение передачи формы и объема, а также движения обнаженной фигуры человека средствами живописи. Изучение влияния разного освещения на общий колорит постановки	9	Индивидуальные домашние задания	
Фигура человека в интерьере. Моделировка формы и объема фигуры в условиях глубокого пространства. Обнаженная фигура в ракурсе. Изучить конструктивную и пластическую выразительность обнаженной фигуры в ракурсе. Изучить	9	Индивидуальные домашние задания	

возможности живописного этюда обнаженной фигуры человека.			
Обнаженная фигура человека в разных ракурсах	45	Индивидуальные домашние задания	
Обнаженная фигура человека. Костюмированная фигура человека. Постановка из двух одетых фигур Постановка из двух обнаженных фигур Изучение композиционной взаимосвязи фигур в картинной плоскости	45	Индивидуальные домашние задания	
Итого	**162**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Живопись» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Живопись» предусмотрены практические работы, самостоятельные работы, экзамены. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Практическая работа	7	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 1 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	5	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 2 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	2	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 3 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	2	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 4 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	4	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 5 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	1	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 6 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	1	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 7 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	1	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 8 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	3	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого 9 семестр		**51**	**100**
Практическая работа	1	24	60
Экзамен	1	27	40
Итого А семестр:		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Живопись» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Киплик, Д.И. Техника живописи / Д.И. Киплик. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 352 с. — ISBN 978-5-507-31110-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/32113.

2. Манин, Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов: учебное пособие / Ю.А. Манин. — Москва: РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2014. — 265 с. — ISBN 978-5-87627-060-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73839.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Арнхейм Р. - М.: Архитектура-С, 2012. - 392 с.: ил. - Библиогр.: с.
2. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Текст]: Уч. пособие для вузов / Шашков Ю.П. - М.: Трикста : Академический проект, 2006. - 127 с.: 8 л. ил.
3. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи: учебное пособие / В.Е. Федоренко. — Москва: ФЛИНТА, 2012. — 152 с. — ISBN 978-5-9765-1394-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/60729.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Живопись» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Офисный пакет Microsoft Office 365	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудитории с мольбертами по количеству студентов отдельные для каждого курса, столы и стулья при необходимости, компьютер для выхода в интернет на кафедре.

Необходимое оснащение мастерской для дисциплины «Живопись»:

- **Оборудование мастерской**:

– мольберты (по количеству студентов);

– светильники потолочные;

– светильники напольные для постановок;

– подиум для постановок моделей.

– тумбы деревянные для постановок гипсовых моделей;

– стулья или табуретки (по количеству студентов);

– табуретки для расположения на них красок и палитр (по количеству студентов)

– различные предметы для натюрмортов из фондов кафедры;

– разнообразные драпировки для постановок из фондов кафедры;

– фигуры и головы гипсовые из фондов кафедры;

- **Наглядные пособия**, необходимая литература по технике живописи, монографии о художниках и их иллюстрированные альбомы, а также периодические издания из фондов библиотеки РГХПУ и фондов кафедры;

-

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Живопись» дает студентам специальные базовые знания, которые необходимы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Она связана с другими учебными предметами, поскольку продуктивная и качественная подготовка студентов возможна лишь при условии наличия у них достаточных знаний, сформированных в результате изучения различных живописных техник.

Методика освоения техник темперной живописи отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза — через проработку деталей — к выполнению рисунка.

На занятиях излагается теоретический материал, проводятся практические занятия в мастерской под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

Семестр заканчивается практическими навыками под руководством педагога, который должен, помимо устных указаний, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

По окончании семестра студенты должны усвоить специфику разных живописных техник и научиться использовать их художественно-изобразительные возможности для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

В качестве общих рекомендаций, относящихся как к начальному курсу, так и к специализации, следует отметить: на каждом этапе обучения технике живописи, в каждом задании быть как можно требовательнее к рисунку и эскизу. Уверенный рисунок и хороший эскиз — решающее условие успеха в работе.

При выполнении заданий необходима высокая дисциплина труда, точное и последовательное выполнение всех процессов работы. Нарушение правил работы, технологии, хотя бы на одном отрезке, может свести к нулю результаты длительного труда.

В процессе обучения полезно обращаться к оригиналам, выполненным художниками и учениками в разных техниках живописи, составляющим методический фонд мастерской.

В учебной дисциплине «Живопись» применяются самостоятельные практические работы, выполняющиеся студентами по заданным по программе темам. Также используются небольшие домашние задания и упражнения для закрепления навыков по овладению различными техниками.

Консультации для экзамена и самостоятельные задания прорабатываются студентами в ходе практической работы в мастерской и собеседований с педагогом.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

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;

– использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров, что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.16 «Общий курс шрифта»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики
Курс 1
Семестр 1,2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	1,0
Практические занятия	36	1,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации, Зачет с оценкой –1,2	-	-
Всего	108	3,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчик программы:

Старший преподаватель
кафедры «Искусство графики» Михалина Е.В.

Зав. кафедрой Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Общий курс шрифта» является - профессиональная подготовка высококвалифицированных художников-графиков, способных в художественной деятельности решать весь комплекс профессиональных задач: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических, экономических, а также теоретическое и практическое ознакомление с законами построения шрифта и основами шрифтовой композиции, практическое применение законов шрифтовой композиции в совокупности с другими изобразительными элементами, развитие практических навыков и приемов в профессионально-художественной деятельности, необходимых для художественно-полноценной реализации авторского композиционного решения.

Задачи дисциплины:

– расширение уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи;

– изучение законов и принципов композиции, способов композиционных решений, необходимых в работе над книгой;

– теоретическое освоение места шрифта в системе графических искусств;

– четкое и ясное усвоение различных шрифтовых гарнитур и их применение на практике;

– практическое освоение построения различных шрифтов, их стилистических особенностей;

– развитие навыков рисования шрифта, обучение основным законам его построения;

– развитие образного и композиционного мышления, укрепление профессионального чувства единства шрифта и совокупности композиционных образов в книге.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Общий курс шрифта» относится к базовой части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

- «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;
- «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;
- «Работа в графических материалах»;
- «Технология графических материалов».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Общий курс шрифта» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Общий курс шрифта»

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.

ОПК-2.1. Знает методику создания авторских произведений во всх видах профессиональной деятельности;

ОПК-2.2. Умеет анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы в соответствии с задачами авторского замысла и технологическими процессами его осуществления.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- историю литературы, историю искусства книги, традиции и лучшие работы художников – иллюстраторов, как мирового, так и национального значения;
- историю развития искусства иллюстрации, орнамента и шрифта;
- технологические и художественные особенности материалов, применяемых в области иллюстрирования и создания книги;
- основные принципы технологии книгопечатания и полиграфии;
- художественные особенности различных стилевых течений в истории шрифта;
- закономерности построения шрифта и шрифтовой композиции;
- основы психологии художественного творчества;
- технику безопасности при работе с графическими инструментами.

Уметь:

- в творческой практике применять знания, полученные в процессе обучения теоретическим дисциплинам;

- разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых в творческом процессе художника – графика;

- обращаться с инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика;

- на практике применять теоретические знания, связанные с особенностями построения шрифта и шрифтовой композиции;

- изобразительными средствами, устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и процесс создания произведения;

- на практике применять знания в области общей и профессиональной психологии;

- дать профессиональную консультацию, провести анализ художественного явления или отдельного произведения.

Владеть:

- знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника-графика, работающего в области уникальной графики и искусстве книги;

- знанием о разнообразии типов шрифтов и истории их возникновения;

- знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной плоскости;

- знанием теории построения шрифта;

- методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации искусства книги.

4. Структура и содержание дисциплины «Общий курс шрифта»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	

1	Шрифтовая композиция. Шрифт Антиква *Объем задания:* один лист.	1	12	12	12	Защита практической работы, творческое задание
2	Шрифтовая композиция. Три типа шрифта и геометрические фигуры. *Объем задания:* один лист.	1	6	6	6	Защита практической работы, творческое задание
	Итого 1 семестр		**18**	**18**	**18**	**Зачет с оценкой**
3	Шрифтовая композиция. Исторический шрифт. Готический шрифт текстура, буквица, орнамент. *Объем задания:* один лист.	2	6	6	6	Защита практической работы, творческое задание
4	Шрифтовая композиция. Исторический шрифт. Шрифт Устав, буквица, орнамент. *Объем задания:* один лист.	2	6	6	6	Защита практической работы, творческое задание
5	Леттеринг. Написание слова шрифтом, отображающим суть слова *Объем задания:* три листа.	2	6	6	6	Защита практической работы, творческое задание
	Итого 2 семестр		**18**	**18**	**18**	**Зачет с оценкой**
	Итого		**36**	**36**	**36**	

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Шрифт. Построение.	12	Тема 1. Шрифтовая пропедевтика. Основы построения шрифта.	Изучение пропорций, динамики и геометрической основы прописных знаков алфавита. Терминология в шрифте.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
2	Виды шрифтов.	6	Тема 2. Шрифты антиква, гротеск, курсив.	Отличия и особенности разных видов шрифта. Развитие знаков шрифта по пропорциям и насыщенности. Членение пространства.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
3	Исторические шрифты.	6	Тема 1. Рукописный шрифт в Западной Европе и в России.	Виды исторических шрифтов, основные памятники книжного	ОПК-2.1; ОПК-2.2

				искусства, структура рукописной книги.	
4		6	Тема 2. Наборный шрифт в Западной Европе и в России.	Виды исторических шрифтов, основные памятники книжного искусства, структура печатной книги. Основы книгопечатания.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
5		6	Тема 3. Рисованный шрифт.	Основные правила создания.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
	Итого	**36**			

6. Содержание практических занятий

№ п/п	**Раздел дисциплины**	**Часы**	**Краткое содержание**	**Формируемые компетенции**
1	Тема: Шрифтовая композиция. Шрифт Антиква	12	*Объем задания:* один лист.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
2	Тема: Шрифтовая композиция. Три типа шрифта и геометрические фигуры.	6	*Объем задания:* один лист.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
3	Тема: Шрифтовая композиция. Исторический шрифт. Готический шрифт текстура, буквица, орнамент.	6	*Объем задания:* один лист.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
4	Тема: Шрифтовая композиция. Исторический шрифт. Шрифт Устав, буквица, орнамент.	6	*Объем задания:* один лист.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
5	Тема: Леттеринг. Написание слова шрифтом, отображающим суть слова.	6	*Объем задания:* три листа.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
	Итого	**36**		

7. Самостоятельная работа специалистов

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Шрифтовая пропедевтика. Прописные знаки.	18	Индивидуальное творческое задание	ОПК-2.1; ОПК-2.2

Основы конструирования шрифта. Типология шрифтов.	18	Индивидуальное творческое задание	ОПК-2.1; ОПК-2.2
Итого	**36**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Общий курс шрифта» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Общий курс шрифта» в 1 и 2 семестрах предусмотрены практические работы, реферат, зачет с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Практическая работа (доклад и презентация)	4	7	15
Творческое задание	4	12	20
Тест	1	12	25
Реферат	1	20	40
Итого 1, 2 семестр (зачет с оценкой):		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Общий курс шрифта» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Писаревский Д.А. Шрифты и их построение [Текст. Изоматериал] / под ред. И.А.Фомина. - М.: Архитектура-С, 2014. - 168 с.: ил. Библиогр.: с. 330 р.

2. Безрукова, Е.А. Шрифтовая графика: учебное пособие / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян. — Кемерово: КемГИК, 2017. — 130 с. — ISBN 978-5-8154-0407-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105259.

3. Безрукова, Е.А. Шрифтовая графика / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Факультет визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 130 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487657.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Майстренко, Н.В. Мультимедийные технологии в информационных системах / Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 82 с.: ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444959.

2. Кашевский, П.А. Шрифты / П.А. Кашевский. – Минск: Літаратура і Мастацтва, 2012. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774 (дата обращения: 21.10.2019). – ISBN 978-985-6941-43-9. – Текст: электронный.

3. Наумова, С.В. Шрифт и орнамент / С.В. Наумова, П.М. Наумова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). – Екатеринбург: Архитектон, 2014. – 216 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720 (дата обращения: 21.10.2019). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Общий курс шрифта» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Офисный пакет Microsoft Office 365	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине «Общий курс шрифта» используются средства и оборудование кафедры.

Рабочее помещение для дисциплины «Общий курс шрифта».

1. Оборудование:

- столы для занятий;
- стулья;
- раковина для мытья.

2. Материалы, которые необходимо иметь студенту для работы:

- бумага ватман;
- планшет 40 х 60
- карандаши;
- кисти: синтетика, колонок или белка № 1, № 2, 3, 5
- кисти покрывные № 6, № 8;
- краски: темпера, акварель;
- карандаши пастельные, цветные;
- тушь;
- перья для каллиграфии;
- линейки;
- миллиметровая бумага;
- палитры;
- клей;
- баночки для воды;
- циркуль.

3. Наглядные пособия, необходимая литература из фондов библиотеки РГХПУ, из фондов кафедры «Искусство графики».

12. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Методические указания к дисциплине «Общий курс шрифта» наглядно демонстрируют поэтапный подход к процессу подготовки будущего специалиста к решению профессиональных задач в сфере искусства книги, приобретение основных знаний и практических навыков для создания иллюстраций во всей полноте и сложности их уникальных изобразительных и технологических возможностей, расширения уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи литературного произведения.

Методика освоения искусства книги отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению рисунка, созданию авторской иллюстрации и дальнейшим изготовлением книги.

Преподавание «Общего курса шрифта» в академической программе кафедры «Искусство графики» является важной составной частью всего учебного процесса, продолжением и развитием дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Основы композиции», «Ознакомительный курс композиции искусства книги», изучаемых на 1 курсе. Студенты выполняют задания, установленные программой общего и специального курса шрифта. Перед студентами ставятся задачи дальнейшего совершенствования навыков для использования полученных знаний при создании иллюстраций.

Во время прохождения курса «Общий курс шрифта» студенты изучают лучшие образцы классического отечественного и зарубежного художественного наследия.

В процессе работы над шрифтовой композицией педагог должен воспитывать у студента сознательное отношение к изображению натуры, основанное на глубоком и всестороннем ее изучении.

Каждый семестр заканчивается практическими навыками под руководством педагога, который должен, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

Преподаватель должен строго следить за последовательностью методического ведения работы и требовать от студента ее профессиональной завершенности.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения

и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.17 Технология графических материалов (линогравюра)
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики

Курс 1
Семестр 1,2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	108	3,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	72	2,0
Форма аттестации, Зачет с оценкой –1,2	-	-
Всего	180	5,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчик программы:

Старший преподаватель кафедры
«Искусство графики» _____ Белошапко А.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Преподаватель кафедры
«Искусство графики» _____ Бочаров Т.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой _____ Козорезенко П.П.

1. *Цели освоения дисциплины*

Целями освоения дисциплины «Технология графических материалов» (линогравюра) является - подготовка будущего специалиста к решению профессиональных задач в сфере искусства гравюры и приобретение основных знаний и практических навыков для создания печатной формы во всей полноте и сложности ее уникальных изобразительных и технологических возможностей, а также развитие практических навыков и приемов в профессионально-художественной деятельности, необходимых для художественно-полноценной реализации авторского композиционного решения, формирование способности концептуального осмысления и моделирования среды жизнедеятельности человека. Теоретически и практически подготовить студентов к выполнению учебных работ по изготовлению авторских печатных форм, предусмотренных учебным планом. Ознакомить студентов с искусством гравюры и приобретение основных знаний и практических навыков для создания печатной формы во всей полноте и сложности ее уникальных изобразительных и технологических возможностей.

Специфика данной учебной дисциплины предполагает возможность изучения большинства видов и способов создания печатной формы с помощью применения различных инструментов и материалов, неизвестных ранее для студентов, проходящих курс обучения.

Задачи дисциплины:

- расширение уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи приемами и выразительными средствами техники печатной графики (гравюра);
- изучение законов и принципов композиции в технике печатной графики (гравюра) на основе традиций и современного опыта, технологических и технических требований;
- формирование у студента осознания, что процесс создания эстампа является процессом создания гармоничного художественного произведения;
- формирование у студента понимания, что практические результаты работы художника-графика находятся в прямой зависимости от степени деятельности разработки авторского эстампа;

– формирование у студента умения всесторонне использовать качества и свойства печатной техники «гравюры» в своей профессиональной художественной деятельности.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Технология графических материалов» (линогравюра) относится к базовой части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Технология графических материалов» (линогравюра) специалист по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

- «Живопись»;
- «Общий курс композиции»;
- «Техника печатной графики»;
- «Перспектива»;
- «Основы композиции».

Дисциплина «Технология графических материалов» является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

- «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;
- «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;
- «Общий курс шрифта»;
- «Работа в графических материалах»;
- «Технология графических материалов».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Технология графических материалов» (линогравюра) могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Технология графических материалов» (линогравюра)

ОПК-1– Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.

ОПК-1.4. Владеет, способностью выражать творческий замысел средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявляя креативность композиционного мышления.

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.

ОПК-2.1. Знает методику создания авторских произведений во всех видах профессиональной деятельности;

ОПК-2.2. Умеет анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы в соответствии с задачами авторского замысла и технологическими процессами его осуществления.

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.

ОПК-3.2. Знает техники, технологию и специфику изготовления печатной формы для графического произведения в технике печатной графики.

ОПК-3.3. Умеет соблюдать технологические процессы и приемы при создании графических произведений в печатных техниках.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Технику и технологию изготовления печатной формы для графического произведения в технике печатной графики (гравюры).

- Технику и технологию процесса печати произведения в технике печатной графики.

- Сущность процесса изготовления авторских печатных форм.

- Технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, при работе на печатном станке.

- Место, роль и значение гравюры в жизни современного общества и современного изобразительного искусства.

- Основы деятельности, нацеленной на создание авторских печатных форм.

- Виды гравюр.

- Этапы изготовления гравюры.

- О материалах для изготовления гравюры.

- Об инструментах и принадлежностях, необходимых для изготовления печатной формы.

- О работе гравировальными инструментами.

- - Специфику изучаемой техники.

- О приготовлении линолеумной доски под гравюру.

- Основы техники изготовления цветных печатных форм.

Уметь:

- Переводить в печатную технику гравюры эскизный и подготовительный материал при создании графической серии в технике гравюры.

- Обращаться с инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика.

- Применять на практике теоретические знания, связанные с средствами, техниками и технологиями для создания произведения в области гравюры.

- Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках.

- Подготовить линолеумную форму (доску).

- Переводить готовый эскиз на подготовленную доску, учитывая зеркальное изображение.

- Гравировать штихелями.

- Печатать оттиски с готовых форм на печатном станке.

- Исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества.

- Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных произведений – готовых гравюр.

- Профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, гравюре.

Владеть*:*

- Техникой печатной графики (гравюры).

- Навыками применения техники безопасности при работе со штихелями, при работе на печатных станках.

- Средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области оформления печатной продукции, печатной графики.

- Способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области печатной графики.

- Способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной графики.

- Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового произведения в технике уникальной или печатной графики.

- Техникой и технологией создания печатной формы в технике гравюры для графического произведения.

- Навыками техники безопасности при создании печатной формы.

- Навыками техники безопасности при работе на печатном станке.

4. Структура и содержание дисциплины «Технология графических материалов» (линогравюра)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Вводное, ознакомительное задание, выполненное в технике гравюры (мастерская станковой графики).	1	-	16	6	Просмотр и обсуждение выполненных работ
2	Задание «Натюрморт», выполненное в технике гравюры (мастерская станковой графики).	1	-	14	3	Просмотр и обсуждение выполненных работ
3	Копия с гравюры крупного отечественного мастера.	1	-	14	3	Просмотр и обсуждение выполненных работ

	Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)					
4	Копия с гравюры крупного отечественного мастера. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	1	-	14	3	Просмотр и обсуждение выполненных работ
5	Копия с гравюры крупного зарубежного мастера. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	1	-	14	3	Просмотр и обсуждение выполненных работ
	Итого 1 семестр		**-**	**72**	**18**	**Зачет с оценкой**
4	Задание «Натюрморт», выполненное в технике гравюры (мастерская станковой графики).	2	-	9	13	Просмотр и обсуждение выполненных работ
5	Задание «Пейзаж», выполненное в технике гравюры (мастерская станковой графики).	2	-	9	13	Просмотр и обсуждение выполненных работ
6	Композиция на актуальную социальную тему. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики).	2	-	9	13	Просмотр и обсуждение выполненных работ
7	Композиция из творческого портфеля студента, выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	2	-	9	15	Просмотр и обсуждение выполненных работ
	Итого 2 семестр		**-**	**36**	**54**	**Зачет с оценкой**
	Итого		**-**	**108**	**72**	

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий

№ п/п	**Раздел дисциплины**	**Часы**	**Краткое содержание**	**Формируемые компетенции**
1	**Тема:** Вводное, ознакомительное задание, выполненное в технике гравюры (мастерская станковой графики).	12	Вводное, ознакомительное задание, выполненное в технике гравюры (мастерская станковой графики).	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
2	**Тема:** Задание «Натюрморт», выполненное в технике гравюры	12	Задание «Натюрморт», выполненное в технике гравюры (мастерская	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2;

	(мастерская станковой графики).		станковой графики).	ОПК-3.2; ОПК-3.3
3	**Тема:** Копия с гравюры крупного отечественного мастера. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	12	Копия с гравюры крупного отечественного мастера. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
4	**Тема:** Копия с гравюры крупного отечественного мастера. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	12	Копия с гравюры крупного отечественного мастера. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
5	**Тема:** Копия с гравюры крупного зарубежного мастера. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	12	Копия с гравюры крупного зарубежного мастера. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
6	**Тема:** Задание «Натюрморт», выполненное в технике гравюры (мастерская станковой графики).	12	Задание «Натюрморт», выполненное в технике гравюры (мастерская станковой графики).	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
7	**Тема:** Задание «Пейзаж», выполненное в технике гравюры (мастерская станковой графики).	12	Задание «Пейзаж», выполненное в технике гравюры (мастерская станковой графики).	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
8	**Тема:** Композиция на актуальную социальную тему. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики).	12	Композиция на актуальную социальную тему. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики).	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
9	**Тема:** Композиция из творческого портфеля студента, выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	12	Композиция из творческого портфеля студента, выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
	Итого	**108**		

7. Самостоятельная работа специалиста

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Тема: Вводное, ознакомительное задание, выполненное в технике гравюры (мастерская станковой графики).	4	Анализ, структурирование информации, оформление презентаций	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2;

			ОПК-3.3
Тема: Задание «Натюрморт», выполненное в технике гравюры (мастерская станковой графики).	4	Анализ, структурирование информации, оформление презентаций	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Тема: Копия с гравюры крупного отечественного мастера. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	4	Анализ, структурирование информации, оформление презентаций	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Тема: Копия с гравюры крупного отечественного мастера. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	4	Анализ, структурирование информации, оформление презентаций	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Тема: Копия с гравюры крупного зарубежного мастера. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	4	Анализ, структурирование информации, оформление презентаций	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Тема: Задание «Натюрморт», выполненное в технике гравюры (мастерская станковой графики).	4	Анализ, структурирование информации, оформление презентаций	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Тема: Задание «Пейзаж», выполненное в технике гравюры (мастерская станковой графики).	4	Анализ, структурирование информации, оформление презентаций	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Тема: Композиция на актуальную социальную тему. Выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики).	4	Анализ, структурирование информации, оформление презентаций	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Тема: Композиция из творческого портфеля студента, выполнение в технике гравюры (мастерская станковой графики)	4	Анализ, структурирование информации, оформление презентаций	ОПК-1.4; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Итого	**36**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Технология графических материалов» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении дисциплины предусматривается выполнение комплекса практических работ разного уровня сложности. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов (см. таблицы).

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Практическая работа	4	27	60
Экзамен		24	40
Итого 1 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	4	27	60

Контрольная работа		24	40
Итого 2 семестр (зачет с оценкой):		**51**	**100**

Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Технология графических материалов» (линогравюра) в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1.Бесчастнов Н. П. Цветная графика: учебное пособие для вузов по специальности 71002.65 "Графика». – М.: Владос, 2014 – 176 с.

2.Адам Е. А. Изобразительное искусство: живопись, графика, скульптура: учебно-методическое пособие для вузов по специальности "Дизайн". – Томск: Издательство Томского университета, 2013.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1.Смит Р. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, процессы, техники. – М.: АСТ: Астрель, 2004. – 384 с. ил.

2.Королёв В. А. Материалы и техники рисунка. — М.: Изобразительное искусство, 1984 — 96 с. 1984 – 1, 1987 - 1

3.Одноралов Н. В. Материалы в изобразительном искусстве пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1983 – 144 с. ил.

4.Одноралов Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве. – 2-е изд., доп. – М. Просвещение, 1988 – 176 с. ил.

5.Беккерман Я. И. Материалы для художественно- оформительских работ Учеб. Пособие для профтехобразования. – М. «Высшая школа», 1989 – 95 с.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Технология графических материалов» (линогравюра) в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Офисный пакет Microsoft Office 365	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru
Дополнительные электронные источники информации	− Интернет-издание о креативных индустриях LAM http://www.lookatme.ru/ − Интернет-сообщество о дизайне Novate http://www.novate.ru/ − Интернет-журнал Культурология. РФ http://www.kulturologia.ru/ − Сайт по искусству и гуманитарным наукам Colossal http://www.thisiscolossal.com/ − Сервис микро-блогов Tumblr https://www.tumblr.com/ − http://designet.ru/, http://videotuts.ru/, http://www.maxon.net/ − Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru) − Электронный информационный ресурс Российской национальной библиотеки

	(www.rsl.ru) − Электронный информационный ресурс Российской национальной библиотеки (www.nlr.ru) − Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ − Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим доступа: http://www.psy.msu.ru/links/liter.html

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудиторные столы, специализированный методический фонд кафедры, компьютер, проектор для демонстрации практических работ, широкополосный WI-FI для свободного доступа в интернет.

Мастерская печатной графики – аудит. № 106 (115)

1. Печатная мастерская:

- раковина для промывания досок;

2. Оборудование:

- печатные станки;
- столы для занятий (по интерьеру мастерской);
- стулья (по количеству студентов);
- шкаф металлический для хранения красок и разбавителей;

3. Учебно-наглядные пособия, методический фонд печатной мастерской кафедры «Искусство графики», необходимая литература по технике и технологии гравюрыа из фондов библиотеки РГХПУ, из Интернет-источников.

Студент должен при себе иметь:

Линолеум гомогенный, промышленный, толщина – 2-2,5 мм

Краска типографская черная

Краска типографская красная, синяя, желтая

Белила типографские кроющие

Белила типографские прозрачные

Паста для снижения вязкости краски

Штихель U-образный

Штихель V-образный

Штихель для зачистки фонов

Канцелярский (макетный) нож

Валик широкий: малярный прижимной, резиновый

Валик узкий: малярный прижимной, резиновый

Мастихин

Деревянные палочки для шугаринга (широкие)

Опрыскиватель для цветов (объем – 0,5-0,75 мл.)

Зажимы для бумаг

Ветошь (тряпки, лоскуты)

Газеты

Растворитель (уайт-спирит) без запаха

Паста "Автомастер" (и аналоги) для очистки рук

Халат (фартук, нарукавники)

Перчатки резиновые или латексные

Наждачная бумага мелкой зернистости (600-2500)

Скотч малярный

Ложка металлическая с пластиковой ручкой

Гуашь белая

Копировальная бумага

Калька матовая

Блок для правки инструментов

Паста ГОИ

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

Дисциплина «Технология графических материалов» дает студентам специальные базовые знания, которые необходимы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Она связана с другими учебными предметами, поскольку продуктивная и качественная подготовка студентов возможна лишь при условии наличия у них достаточных знаний, сформированных в результате изучения графических печатных

техник.

Методика освоения печатной техники гравюры отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению рисунка с дальнейшим переводом его на металлическую доску, созданием авторской печатной формы, травлением и дальнейшим изготовлением гравюры.

На занятиях излагается теоретический материал, проводятся практические занятия непосредственно в печатной мастерской под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

Семестр заканчивается практическими навыками ручной авторской печати под руководством педагога, который должен, помимо устных указаний, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

По окончании семестра студенты должны усвоить специфику изучаемой техники гравюры и научиться использовать ее художественно-изобразительные возможности для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

В качестве общих рекомендаций, относящихся как к начальному курсу, так и к специализации, следует отметить: на каждом этапе обучения технике печатной графики, в каждом задании быть как можно требовательнее к рисунку и эскизу. Уверенный рисунок и хороший эскиз – решающее условие успеха в работе.

При выполнении заданий по технике печатной графики необходима высокая дисциплина труда, точное и последовательное выполнение всех процессов работы.

Нарушение правил работы, технологии, хотя бы на одном отрезке, может свести к нулю результаты длительного труда.

В процессе обучения полезно обращаться к оригиналам, выполненным художниками и учениками в гравюре, составляющим методический фонд мастерской. Полезно подготовить и такие наглядные пособия, как отдельные оттиски с каждой доски и совмещенные оттиски в цветной гравюре.

В учебной дисциплине «Технология графических материалов» применяются самостоятельные практические работы, выполняющиеся студентами по заданным по программе темам. Также используются небольшие домашние практические задания и упражнения для закрепления навыков по овладению техникой гравирования.

При освоении материала учебного курса «Технология графических материалов» рекомендуется идти от изучения теории того или иного вопроса к практике: от лекционного материала и выполнения самостоятельной домашней работы – к практическим занятиям под руководством педагога, а затем опять – к выполнению самостоятельной домашней работы.

Консультации для экзамена и домашние задания прорабатываются студентами в ходе самостоятельной и практической работы в печатной мастерской и собеседований с педагогом.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

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;
- использование более активных результативных методов обучения,
- позволяющих экономно расходовать время студента.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных

материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.19 «Ознакомительный курс композиции искусства книги»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики
Курс 1,2,3
Семестр 1,2,3,4,5,6

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,11
Практические занятия	428	11,89
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	216	6,0
Форма аттестации, Зачет с оценкой –1,2,3,4,5,6	-	-
Всего	648	18,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчики программы:

Старший преподаватель кафедры
«Искусство графики» Михалина Е.В.

Зав. кафедрой Козорезенко П.П.

1. ***Цели освоения дисциплины***

Целями освоения дисциплины «Ознакомительный курс композиции искусства книги» является приобретение студентами знаний и умений, которые дают возможность будущему художнику книги свободно обращаться с изобразительными задачами, встающими при иллюстрировании книги, должен решать множество композиционных задач, так как книга насыщена в той или иной степени рисованными иллюстрациями, а также развивать практические навыки и приемы в профессионально-художественной деятельности, необходимые для художественно-полноценной реализации авторского композиционного решения.

Задачи дисциплины:

- Расширение уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи.
- Изучение законов и принципов композиции, способов композиционных решений, необходимых в работе над книгой.
- Формирование у студента осознания, что процесс создания иллюстраций является процессом создания гармоничного художественного произведения.
- Формирование у студента понимания, что практические результаты работы художника-графика, иллюстратора книги предполагает умение выполнять каждый элемент книги, исходя из общего замысла иллюстрированного издания.
- Подготовка студентов к профессиональной работе в издательстве в качестве художника – иллюстратора. Обучение ставит своей задачей познакомить студентов со всеми видами иллюстрирования и оформления книги, типами изданий, способами печати, принципами макетирования и верстки самых различных изданий, в зависимости от тематики литературы.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Ознакомительный курс композиции искусства книги» относится к базовой части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

- «Живопись»;
- «Техника печатной графики»;
- «Перспектива»;

- «Основы композиции»;
- «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;
- «Общий курс шрифта»;
- «Работа в графических материалах»;
- «Технология графических материалов».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Ознакомительный курс композиции искусства книги» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Ознакомительный курс композиции искусства книги»

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

УК-2.1. Знает принципы формирования концепции проекта, последовательность этапов его разработки и реализации.

УК-2.3. Знает основные методы оценки разных способов решения задач, действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность.

ОПК-1– Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.

ОПК-1.2. Знает основные законы перспективы, пластическую анатомию человека.

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.

ОПК-2.1. Знает методику создания авторских произведений во всх видах профессиональной деятельности.

ОПК-2.2. Умеет анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы в соответствии с задачами авторского замысла и технологическими процессами его осуществления;

ОПК-2.3. Владеет способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области искусства книги, уникальной и печатной графики, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.

ОПК-3.1. Знает технологические свойства и возможности художественных материалов, применяемых в творческом процессе художником-графиком.

ОПК-4 – Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект.

ОПК-4.2. Умеет планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения, применять научные методы исходя из задач конкретного исследования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- историю искусства книги, традиции и лучшие работы художников – иллюстраторов, как мирового, так и национального значения;
- историю развития искусства иллюстрации, орнамента и шрифта;
- технологические и художественные особенности материалов, применяемых в области иллюстрирования и создания книги;
- методику создания макета печатного издания;
- основные принципы технологии книгопечатания и полиграфии;
- художественные особенности различных стилевых течений в истории костюма и материальной культуре;
- методику сбора подготовительного материала при иллюстрировании литературного произведения;
- закономерности построения иллюстрации и взаимодействие ее с текстовым материалом;
- основы психологии художественного творчества;
- технику безопасности при работе с графическими инструментами.

Уметь:

- в творческой практике применять знания, полученные в процессе обучения теоретическим дисциплинам;

- разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых в творческом процессе художника – иллюстратора;

- целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения собрать натурный материал в виде рисунков, набросков, этюдов и штудий;

- на практике применять теоретические знания, связанные с средствами, техниками и технологиями создания произведения в области полиграфии, уникальной графики и эстампа;

- изобразительными средствами, устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и процесс создания произведения;

- на практике применять знания в области общей и профессиональной психологии;

- методики проведения занятий по иллюстрации для различных категорий, обучающихся;

- объяснить и исправить ошибки на работе учащегося;

- дать профессиональную консультацию, провести анализ художественного явления или отдельного произведения.

Владеть:

- знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника-графика, работающего в области уникальной графики и искусстве книги;

- знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной плоскости;

- методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и штудий при работе над созданием произведения в области искусства книги;

- методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным произведением;

- методиками работы на современных электронных носителях информации;

- техникой и технологией создания макета книги;

- методиками ведения занятий по композиции иллюстрации для различных возрастных категорий, обучающихся;

- методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации искусства книги;

- навыками применения техники безопасности при работе с графическими инструментами.

4. Структура и содержание дисциплины «Ознакомительный курс композиции искусства книги»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	«Потешки» Народный фольклор *Объем задания:* четыре полосные иллюстрации.	1	6	70	36	Просмотр, обсуждение практической работы
2	Е.С. Ефимовский «Азбука». *Объем задания:* шесть полосных иллюстраций с текстом	2	6	70	36	Просмотр, обсуждение практической работы
3	Четыре басни одного из писателей (И.А. Крылов, С.В. Михалков, Л.Н. Толстой или Ж.де Лафонтенан) на выбор *Объем задания:* четыре разворота с текстом.	3	-	70	36	Просмотр, обсуждение практической работы
4	Русская народная сказка на выбор. Работа в готовом макете. *Объем задания:* восемь разворотов с текстом	4	-	70	36	Просмотр, обсуждение практической работы
5	Оформление (обложка, титульный разворот, форзац) трех книг: И.В. Гёте «Фауст», Ф. Петрарка «Сонеты», Н.А. Островский «Снегурочка». *Объем задания:* девять разворотов.	5	-	70	36	Просмотр, обсуждение практической работы
6	Макет книги, оформление и серия иллюстраций к одному из стихотворений на выбор: Г.Сапгир «Воспитанная лошадь», С.Я. Маршак «Дом, который построил Джек» или «Сказка о глупом мышонке»,	6	-	70	36	Просмотр, обсуждение практической работы

	Э. Успенский «Рыболов», В. Берестов «Про машину». *Объем задания:* восемь разворотов с текстом.					
	Итого		**12**	**420**	**216**	**Зачет с оценкой**

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекции	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Книжная иллюстрация	6	Тема 1. Назначение иллюстрации. Задачи иллюстратора. Этапы ведения работы над иллюстрацией.	Введение в цели и задачи курса «Ознакомительный курс композиции искусства книги» Теоретическая подоснова. Работа с текстом. Сбор наглядного материала. Предварительные эскизы. Подготовительный рисунок. Создание чистовой иллюстрации и её оформление.	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2
2	Книжная иллюстрация, макет книги.	6	Тема 2. Макет книги, требования к изображениям в книге в зависимости от возраста читателя.	Понятия и специфические термины в области книгопечатания. Нормы СанПиН в книгоиздании и значение возрастной маркировки для работы иллюстратора.	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2
	Итого	**12**			

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	«Потешки» Народный фольклор	70	Тема 1. «Потешки» Народный фольклор	*Объем задания:* четыре полосные иллюстрации	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2

2	Е.С. Ефимовский «Азбука». *Объем задания:*	70	Тема 2. Е.С. Ефимовский «Азбука».	*Объем задания:* шесть полосных иллюстраций с текстом	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2
3	Четыре басни одного из писателей (И.А. Крылов, С.В. Михалков, Л.Н. Толстой или Ж.де Лафонтенан) на выбор	70	Тема 3. Четыре басни одного из писателей (И.А. Крылов, С.В. Михалков, Л.Н. Толстой или Ж.де Лафонтенан) на выбор	*Объем задания:* четыре разворота с текстом.	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2
4	Русская народная сказка на выбор. Работа в готовом макете.	70	Тема 4. Русская народная сказка на выбор. Работа в готовом макете.	*Объем задания:* восемь разворотов с текстом	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2
5	Оформление (обложка, титульный разворот, форзац) трех книг: И.В. Гёте «Фауст», Ф. Петрарка «Сонеты», Н.А. Островский «Снегурочка».	70	Тема 5. Оформление (обложка, титульный разворот, форзац) трех книг: И.В. Гёте «Фауст», Ф. Петрарка «Сонеты», Н.А. Островский «Снегурочка».	*Объем задания:* девять разворотов...	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2
6	Макет книги, оформление и серия иллюстраций к одному из стихотворений на выбор: Г.Сапгир «Воспитанная лошадь», С.Я. Маршак «Дом, который построил Джек» или «Сказка о глупом мышонке», Э. Успенский «Рыболов», В. Берестов «Про машину».	70	Тема 6. Макет книги, оформление и серия иллюстраций к одному из стихотворений на выбор: Г.Сапгир «Воспитанная лошадь», С.Я. Маршак «Дом, который	*Объем задания:* восемь разворотов с текстом.	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2

			построил Джек» или «Сказка о глупом мышонке», Э. Успенский «Рыболов», В. Берестов «Про машину».		
	Итого	**420**			**Зачет с оценкой**

7. Самостоятельная работа специалиста

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Введение в цели и задачи курса «Ознакомительный курс композиции искусства книги». Теоретическая подоснова. Работа с текстом. Сбор наглядного материала. Предварительные эскизы, зарисовки.	40	Индивидуальные домашние задания	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2
Эскиз композиционного решения. Тональная (монохромная) разработка композиции. Выбор техники исполнения и материала. Варианты цветового решения. Выполнение форэскиза	40	Индивидуальные домашние задания	
Подготовительные картоны к композициям в натуральную величину.	40	Индивидуальные домашние задания	
Чистовик в материале в натуральный размер оригинала.	40	Индивидуальные домашние задания	
Оформление иллюстрации.	16	Индивидуальные домашние задания	
Итого	**216**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Ознакомительный курс композиции искусства книги» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:
Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

посещение практических занятий – 20 баллов
Кафедральный просмотр – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Ознакомительный курс композиции искусства книги» предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа, зачеты с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа	6	26	40
Контрольные задания		25	60
Итого 1,2,3,4,5,6 семестры (зачет с оценкой)		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Ознакомительный курс композиции искусства книги» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. [Текст]: Учебное пособие для высших учебных заведений, 2014. - 112 с. – РИП-Холдинг.: с. - ISBN 978-5-903190-63-8: 588,00 р.

2. Герчук Ю.Я. Искусство печатной книги в России XVI-XXI веков [Текст]: Монография, 2014. - 512 с.: ил. - Коло.: с. - ISBN 978-5-4462-0030-6: 2160.00 р.

3. Архипова А.И., Кошкин А.А., Михалина Е.В. Композиция книжной иллюстрации. Создание серии иллюстраций и макетирование издания [Текст]: Учебно-методическое пособие, 2020. — 84 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/263396

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Чуковский К.И. От двух до пяти [Текст] Чуковский К.И., 2023. – 366 с. – Детская литература.: – ISBN 978-5-08-006475-3. с. – 1148.00 р.

2. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги [Текст]: Монография, 2014. - 320 с.: ил. – РИП-Х: с. - ISBN 978-5-903190-61-4: 1000.00 р

3. Копаева, Г.В. Некоторые аспекты формирования композиционного мышления студентов художественных специальностей / Г.В. Копаева // Грани познания. — 2012. — № 5. — С. 1-4. — ISSN 9999-4982. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/290565

4. Строгановская школа композиции [Текст]: Альбом. - М.: МГХПУ, 2005. - 351 с.: цв. ил. - Б. ц.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Ознакомительный курс композиции искусства книги» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

- СанПиН 1.2.1253-03. Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых https://infogost.com/sanpin-1-2-1253-03-gigienicheskie-trebovaniya-k-izdaniyam-knizhnyim-dlya-vzroslyih/

- СанПиН 2.4.7. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков https://docs.cntd.ru/document/1200007047

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Офисный пакет Microsoft Office 365	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудитории со столами, стульями по количеству студентов.

1. Оборудование:

- столы для занятий;
- стулья;
- раковина для мытья.

2. Материалы, которые необходимо иметь студенту для работы:

- бумага акварельная, ватман;
- планшеты 30 х 40, 40 х 60;
- карандаши;
- кисти: синтетика, колонок или белка № 1, № 2, № 3, № 5
- кисти покрывные № 6, № 8;
- краски: темпера, акварель;
- карандаши пастельные, цветные;
- тушь;
- перья для каллиграфии;
- линейки;
- палитры;
- клей;
- баночки для воды;
- калька А3.

3. Наглядные пособия, необходимая литература из фондов библиотеки РГХПУ, из фондов кафедры «Искусство графики».

12.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

Залог технического успеха в искусстве книжной иллюстрации, как и художественность получаемых в результате работ, зависит от ряда условий, тесно связанных с процессом рисования, гравирования, применяемых инструментов, качества материалов и оборудования рабочего помещения.

Каждая учебная мастерская должна быть укомплектована в соответствии с типовым Перечнем учебно-наглядных пособий и учебного оборудования.

Оптимальные гигиенические условия для работы студентов определяют:

- состояние воздушно-газовой среды мастерских;
- освещенность рабочей зоны и всего помещения;
- уровень производственного шума;
- режим работы во время занятий;
- эргономические факторы при организации работы в мастерских.

Учет всех этих факторов призван сформировать такие условия работы, чтобы практическое обучение содействовало всестороннему развитию организма студентов, укреплению их здоровья, а не приводило к переутомлению и другим негативным физиологическим воздействиям.

По всем выделенным выше вопросам имеются четко установленные нормативы – санитарные правила СП 2.4.2. 782-99, соблюдение которых обязательно. В противном случае молодому развивающемуся организму может быть нанесен непоправимый урон, тем более чреватый, что он не сразу заметен, т.е. проявляется не внезапно, а характеризуется накапливающейся степенью повреждений.

Относительно *воздушно-газовой среды* мастерских установлено, что в учебно-производственных помещениях должны быть оборудованы вентиляция и отопление, с тем, чтобы обеспечить воздухообмен, температуру и состояние воздушной среды, предусмотренные санитарными нормами.

Методические указания к дисциплине «Ознакомительный курс композиции искусства книги» наглядно демонстрируют поэтапный подход к процессу подготовки будущего специалиста к решению профессиональных задач в сфере искусства книги, приобретение основных знаний и практических навыков для создания иллюстраций во всей полноте и сложности их уникальных изобразительных и технологических возможностей, расширения уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих

художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи литературного произведения.

Методика освоения искусства книги отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению рисунка, созданию авторской иллюстрации и дальнейшим изготовлением книги.

Преподавание «Ознакомительного курса композиции искусства книги» в академической программе кафедры «Искусство графики» является важной составной частью всего учебного процесса, продолжением и развитием дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Основы композиции», изучаемых на 1 и 2 курсах. Студенты выполняют задания по композиции, установленные программой общего и специального курса композиции. Перед студентами ставятся задачи дальнейшего совершенствования навыков для использования полученных знаний при создании иллюстраций.

Во время прохождения курса «Ознакомительный курс композиции искусства книги» студенты изучают лучшие образцы классического отечественного и зарубежного художественного наследия.

В процессе работы над ознакомительным курсом композиции искусства книги педагог должен воспитывать у студента сознательное отношение к изображению натуры, основанное на глубоком и всестороннем ее изучении.

Каждый семестр заканчивается практическими навыками под руководством педагога, который должен, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

Преподаватель должен строго следить за последовательностью методического ведения работы и требовать от студента ее профессиональной завершенности.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.20«Ознакомительный курс композиции станковой графики»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики

Курс 1,2,3
Семестр 1,2,3,4,5,6

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,11
Практические занятия	428	11,89
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	216	6,0
Форма аттестации, Зачет с оценкой –1,2,3,4,5,6	-	-
Всего	648	18,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчики программы:

Доцент кафедры
«Искусство графики» _____ Блинкова Е.Ю.

Зав. кафедрой _____ Козорезенко П.П.

1. *Цели освоения дисциплины*

Целями освоения дисциплины «Ознакомительный курс композиции станковой графики» является подготовка высококвалифицированных художников-графиков, владеющих максимальными знаниями и практическими навыками по решению творческих задач в жанре «Станковой графики», способных работать в уникальных печатных и графических техниках: гуашь, темпера, акварель, карандашных и перьевых рисунках, монотипии, офорте, гравюре, необходимых для полной реализации авторского замысла.

Художник-график, выпускник, должен быть подготовлен к максимально быстрой реакции на происходящие вокруг события и столь же быстро отвечать на них своими произведениями: рисунками, иллюстрациями, этюдами и так далее на высоком профессиональном уровне.

Студент должен иметь практические навыки работы, как в уникальных техниках (карандаш, уголь, акварель, гуашь), так и множительных (гравюра на линолеуме, дереве, пластике и гравюра на меди офорт).

Задачи дисциплины:

− Сформировать и расширить границы возможностей композиционного мышления.

− Развить в студенте чувство фантазии, особенно режиссуры, в конечном счете, предусматривается создание запоминающихся художественных образов, что является наиглавнейшей целью любого вида искусства.

− Приобрести художественные и общеобразовательные знания.

− Приобрести свое собственное отношение, свой личный взгляд на события прошлого и сегодняшнего дня, творчески соединяя уникальную художественную форму с тем содержанием, которое он хочет донести до зрителя.

− Выражать в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи, приемами и выразительными средствами графики.

− Овладеть художественными принципами работы с натуры, по памяти, по воображению;

− Развить навыки самостоятельной творческой деятельности.

− Воспитать художественно-эстетическую культуру и художественный вкус.

− Уметь использовать фундаментальные знания технологий и композиционного

мышления.

− Уметь в творческой практике применять знания, полученные в процессе обучения теоретическим дисциплинам.

− Применять на практике теоретические знания о техниках и технологиях создания произведения в области графики.

− Владеть знанием художественных материалов и техник, применяемых в творческом процессе художника – графика.

− Знать теорию построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной плоскости.

− Владеть методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок.

− Теоретически и практически изучить виды графических техник, использовавшихся как в прошлом, так и применяемых в настоящее время в изобразительном искусстве.

− Изучить отечественную и зарубежную классическую графику.

− Овладеть профессиональным мастерством и умением применять его в творческой деятельности.

− Получить представления об основных закономерностях развития композиции в современном искусстве.

− Понимать специфику выразительных средств, с целью воплощения своего авторского замысла.

− Знать принципы работы с работодателем, заказчиками, соавторами для решения единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов.

− Содействовать формированию общемирового образовательного и культурно-просветительского пространства, вмещающего в себя все многообразие современных достижений национальной художественной практики.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Ознакомительный курс композиции станковой графики» относится к базовой части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

- «Живопись»;
- «Общий курс композиции»;
- « Ознакомительный курс офорта»;
- «Перспектива»;
- «Основы композиции»;
- «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;
- «Общий курс шрифта»;
- «Работа в графических материалах»;
- «Технология графических материалов».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Ознакомительный курс композиции станковой графики» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Ознакомительный курс композиции станковой графики»

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

УК-2.1. Знает принципы формирования концепции проекта, последовательность этапов его разработки и реализации.

УК-2.3. Знает основные методы оценки разных способов решения задач, действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность.

ОПК-1– Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.

ОПК-1.2. Знает основные законы перспективы, пластическую анатомию человека.

ОПК-1.3. Умеет собирать, анализировать, синтезировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, ориентироваться в профессиональных задачах.

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.

ОПК-2.1. Знает методику создания авторских произведений во всех видах профессиональной деятельности.

ОПК-2.2. Умеет анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы в соответствии с задачами авторского замысла и технологическими процессами его осуществления;

ОПК-2.3. Владеет способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области искусства книги, уникальной и печатной графики, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.

ОПК-3.1. Знает технологические свойства и возможности художественных материалов, применяемых в творческом процессе художником-графиком.

ОПК-4 – Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект.

ОПК-4.2. Умеет планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения, применять научные методы исходя из задач конкретного исследования.

ОПК-5 – Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.

ОПК-5.2. Умеет рассматривать и профессионально анализировать произведения искусства в культурно-историческом контексте развития жанров, стилей, направлений и течений в изобразительных и иных искусствах, определять их эстетическую ценность.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Художественные особенности материалов, применяемых в станковой графике.
- Технологию изготовления печатной формы в различных техниках печатной графики (офорт, гравюра, литография).
- Технику и технологию процесса печати произведения в различных техниках печатной графики.
- Художественные особенности различных стилевых течений в станковой графике;

- Технику работы выдающихся художников-графиков.
- Методику сбора подготовительного материала при создании станкового графического произведения.
- Теорию композиционного строя графического листа; закономерности построения серии графических листов.
- Теорию зрительного восприятия картинной плоскости.
- Основы психологии художественного творчества.
- Технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами и на печатных станках.

Уметь:

- Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных произведений.
- Профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области станковой графики, уникальной и печатной графике, эстампе.
- На практике применять знания по перспективе и анатомии в творческом процессе;
- Разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых при создании графического произведения.
- Обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика.
- Целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения собрать натурный материал в виде рисунков, набросков и этюдов.
- На практике применять теоретические знания, связанные с средствами, техниками и технологиями создания произведения в области уникальной графики и эстампа.
- Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках.
- Устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и процесс создания графической серии.
- Применять методики проведения занятий по рисунку, композиции, техникам и технологиям эстампа
- провести анализ художественного явления или отдельного произведения.

Владеть:

- Способностью к созданию на профессиональном уровне авторских произведений в области печатной графики, эстампа.
- Способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в области станковой графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной графики, эстампе.
- Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового произведения в технике уникальной или печатной графики.
- Знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника-графика, работающего в области станковой графики.
- Знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной плоскости.
- Методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и штудий при создании серии графических работ.
- Методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным произведением.
- Методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при создании графического произведения.
- Техникой работы на современных электронных носителях информации; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства.
- Техниками печатной графики (офорт, гравюра, ксилография, литография, шелкография) и умением переводить в них эскизный и подготовительный материал при создании графической серии.
- Методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции, печатной графике для различных возрастных категорий обучающихся.
- Навыками применения техники безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами и на печатных станках.

4. Структура и содержание дисциплины «Ознакомительный курс композиции станковой графики»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	«Натюрморт с атрибутами искусства». Черно-белая графика. Цветное решение в три цвета. *Техника исполнения*: водные краски(темпера), тушь. *Объем задания:* 2 графических листа Планшет - 55 х 75 см. «Автопортрет с атрибутами искусства». Черно-белое решение. *Техника исполнения*: карандаш, водные краски, тушь. *Объем задания:* один лист. Планшет - 55 х 75 см. «Строгановка-200 лет» Черно-белое решение. *Техника исполнения*: водные краски(темпера), тушь. *Объем задания:* 2 графических листа Планшет - 55 х 75 см.	1	2	34 18 18	18 9 9	Просмотр, обсуждение практической работы
2	«Городской пейзаж». Черно-белое решение. Техника исполнения: карандаш, водные краски, тушь. *Объем задания*: один лист. Планшет - 55 х 75 см. «Сложный натюрморт с черепом» Черно-белое решение. Цветное решение. 4 цвета. *Техника исполнения*: карандаш, водные краски, тушь.	2	2	18 34	18 9	Просмотр, обсуждение практической работы

	Объем задания: 2 планшета - 55 х 75 см. «Цветы» Композиция *Техника исполнения*: карандаш, водные краски, тушь. *Объем задания*: один лист. Планшет - 55 х 75 см.			18	9	
3	«Интерьер РГХПУ им С.Г. Строганова». Графическая серия. *Техника исполнения*: водные краски, тушь, пастель, уголь. *Объем задания*: 3 планшета - 55 х 75 см. «Домашний интерьер» Графическая серия. *Техника исполнения*: водные краски, тушь, пастель, уголь. *Объем задания*: 3 планшета - 55 х 75 см.	3	-	36 36	18 18	Просмотр, обсуждение практической работы
4	«Портрет в интерьере» Графическая серия. *Техника исполнения*: водные краски, тушь, пастель, уголь. *Объем задания*: 4 планшета - 55 х 75 см.	4	-	72	18	Просмотр, обсуждение практической работы
5	Копия произведения художника-реалиста 20 века. Образцы: Художник по выбору Эндрю Уайт, Эдвард Хоппер. *Техника исполнения*: водные краски, тушь, пастель, уголь. Формат листа бумаги для оригинала: планшет - 55 х 75 см.	5	-	28	18	Просмотр, обсуждение практической работы
6	«Сельский пейзаж». *Техника исполнения*: водные краски, тушь, пастель, уголь. *Объем задания*: 4 листа. Формат листа бумаги для оригинала:планшет - 55 х 75 см.	5	-	44	36	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание
7	«Архиграфика». Архитектурная графика. Серия графических листов.	6	-	72	36	Просмотр и обсуждение практической работы, реферат, творческое задание

	Техника исполнения: водные краски, тушь, пастель, уголь. *Объем задания*: 4 планшета - 55 х 75 см.					
	Итого		**4**	**428**	**216**	**Зачет с оценкой**

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекции	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	«Натюрморт с атрибутами искусства». Черно-белая графика.	6	Тема 1. Натюрморт с атрибутами искусства». Черно-белая графика.	Введение в цели и задачи курса «Ознакомительный курс композиции станковой графики» Подбор графического аналога. Теоретическая подоснова Предварительные эскизы:	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2; ОПК-5.2
2	«Городской пейзаж». Черно-белое решение.	6	Тема 2. «Городской пейзаж». Черно-белое решение.	- Первоначальный эскиз композиционного решение серии - Тональное решение - Варианты цветового решения Выполнение форэскиза Проработанный эскиз в технике оригинала, масштаб 1:5, 1:4	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2; ОПК-5.2
	Итого	**12**			

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	«Натюрморт с атрибутами искусства».	34	Тема 1. «Натюрморт с атрибутами искусства». Черно-белая графика. Цветное решение в три цвета.	*Объем задания:* два графических листа	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2; ОПК-5.2
	«Автопортрет с атрибутами искусства».	18	«Автопортрет с атрибутами искусства».	Объем задания: 1 лист.	

	«Строгановка-200 лет»	18	«Строгановка-200 лет»	Объем задания: 1 лист.	
2	«Городской пейзаж» «Сложный натюрморт с черепом» «Цветы»	18 34 18	«Городской пейзаж» Тема. «Натюрморт с атрибутами искусства». Черно-белая графика. «Цветы»	Объем задания: 1 лист. Объем задания: два графических листа. Объем задания: 1 лист.	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2; ОПК-5.2
3	«Интерьер РГХПУ им С.Г. Строганова». «Домашний интерьер»	36 36	Тема . «Интерьер РГХПУ им С.Г. Строганова». «Домашний интерьер»	Объем задания: 3 листа. Работа над серией графических листов. Объем задания: 3 листа. Работа над серией графических листов.	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2; ОПК-5.2
4	«Портрет в интерьере»	72	Тема . «Портрет в интерьере»	Объем задания: 4 листа. Работа над серией графических листов.	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2; ОПК-5.2
5	Копия произведения художника-реалиста 20 века.	28	Тема . «Копия произведения художника-реалиста 20 века»	Объем задания: 1лист. Выполнение копии.	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2; ОПК-5.2

6	«Сельский пейзаж».	44	Тема «Сельский пейзаж».	Объем задания: 4 листа. Работа над серией графических листов.	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2; ОПК-5.2
7	«Архиграфика».	72	Тема «Архиграфика».	*Объем задания*: 4 листа. Работа над серией графических листов.	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2; ОПК-5.2
	Итого	**428**			**Зачет с оценкой**

7. Самостоятельная работа специалиста

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Введение в цели и задачи курса «Ознакомительный курс композиции станковой графики»	36	Индивидуальные домашние задания	УК-2.1; УК-2.3; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-4.2; ОПК-5.2
Подбор графического аналога. Теоретическая подоснова	36	Индивидуальные домашние задания	
Предварительные эскизы: - Первоначальный эскиз композиционного решения- Тональная (монохромная) разработка композиции. - Варианты цветового решения Выполнение форэскиза	36	Индивидуальные домашние задания	
Проработанный эскиз в технике оригинала, масштаб 1:5, 1:4 Подготовительный картон к композиции в натуральную величину	18	Индивидуальные домашние задания	
Проба-фрагмент в материале в натуральный размер оригинала Подготовка отчетной документации Оформление экспозиции	18	Индивидуальные домашние задания	
Копия произведения художника-реалиста 20 века	36	Изучение теоретического материала по теме, подготовка к практической работе	
«Архиграфика».	36	Изучение теоретического	

		материала по теме, подготовка к творческой работе, подготовка к практической работе	
Итого	**216**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Ознакомительный курс композиции станковой графики» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:
Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Ознакомительный курс композиции станковой графики» предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа, зачеты с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа	7	26	40
Контрольные задания		25	60
Итого 1,2,3,4,5,6 семестры (зачет с оценкой)		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Ознакомительный курс композиции станковой графики» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Атавин Ю.А. Предмет и пространство в учебном рисунке.
Специфика рисовальных школ художественно-промышленного профиля. Министерство образования РФ, МГХПУ им. С.Г. Строганова. — Москва: б. и., 2004. —250 с.: ил.
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. — Москва: Владос, 2008.
Рис. 4. Цветное решение композиции 161
3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. — Москва: Владос, 2008.
4. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги.
— Москва: РИП-Холдинг, 2013. — 320 с.
5. Горелышев Д.Ю. Простое рисование.
Упражнения для развития и поддержания самостоятельной рисовальной практики. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 190 с.: ил.
6. Звонцов В.М. Основы понимания графики.
Практическое пособие перевод с итальянского Г.И. Суслова. — Москва: Эксмо, 2011. — 71 с.
7. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. Практическое пособие. — Москва: Высшая школа, 1992. — 270 с.: ил., 8 л. цв. ил.
8. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. — Москва: Советский художник, 1988. — 588 с.: ил. Объемно-пространственная композиция [Текст]: Учебник для вузов. - 3-е изд. - М.: Архитектура, 2011. - 255 с.: ил. - Библиогр.: с. - 311,00.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Горева Г.В. Цветоведение [Текст]: Учебное пособие / Горева Г.В. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. - 87 с.: ил., 16 л. цв. ил. - Библиогр.: с. - 367,00 р.

2. Волков Н.Н. Композиция в живописи [Текст] / Волков Н.Н. - М.: В Шевчук, 2014. - 368 с. - Библиогр.: с. - 650 р. р

3. Копаева, Г.В. Некоторые аспекты формирования композиционного мышления студентов художественных специальностей / Г.В. Копаева // Грани познания. — 2012. — № 5. — С. 1-4. — ISSN 9999-4982. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/290565

4. Основы творческого подхода в живописи: учебное пособие / А.А. Исаев, Д.Н. Деменёв, С.В. Рябинова, О.П. Савельева. — 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2016. — 224 с. — ISBN 978-5-9765-2548-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/91034

5. Манин, Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов: учебное пособие / Ю.А. Манин. — Москва: РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2014. — 265 с. — ISBN 978-5-87627-060-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73839

6. Строгановская школа композиции [Текст]: Альбом. - М.: МГХПУ, 2005. - 351 с.: цв. ил. - Б. ц.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Ознакомительный курс композиции станковой графики» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Офисный пакет Microsoft Office 365	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором.

1. Оборудование:

- столы для занятий;
- стулья;
- мольберты;
- светильники настольные;
- раковина для мытья.

2. Материалы:

- бумага акварельная, ватман;
- планшеты 55х75,
- карандаши;
- кисти: синтетика, колонок или белка № 1, № 2;
- кисти покрывные № 6, № 8;
- краски: темпера, акварель;
- карандаши пастельные, цветные;
- тушь;
- перья для каллиграфии;
- линейки;
- палитры;
- баночки для воды;

3. Наглядные пособия, необходимая литература из фондов библиотеки РГХПУ, из фондов кафедры «Искусство графики».

4. Компьютер с возможностью выхода в Интернет, принтер, сканер, копир, офисная бумага, фотобумага.

12.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

Залог технического успеха в искусстве Станковой графики, как и художественность получаемых в результате работ, зависит от ряда условий, тесно связанных с процессом рисования, гравирования, применяемых инструментов, качества материалов и оборудования рабочего помещения.

Каждая учебная мастерская должна быть укомплектована в соответствии с типовым Перечнем учебно-наглядных пособий и учебного оборудования.

Оптимальные гигиенические условия для работы студентов определяют:

- состояние воздушно-газовой среды мастерских;
- освещенность рабочей зоны и всего помещения;
- уровень производственного шума;
- режим работы во время занятий;
- эргономические факторы при организации работы в мастерских.

Учет всех этих факторов призван сформировать такие условия работы, чтобы практическое обучение содействовало всестороннему развитию организма студентов, укреплению их здоровья, а не приводило к переутомлению и другим негативным физиологическим воздействиям.

По всем выделенным выше вопросам имеются четко установленные нормативы – санитарные правила СП 2.4.2. 782-99, соблюдение которых обязательно. В противном случае молодому развивающемуся организму может быть нанесен непоправимый урон, тем более чреватый, что он не сразу заметен, т.е. проявляется не внезапно, а характеризуется накапливающейся степенью повреждений.

Относительно *воздушно-газовой среды* мастерских установлено, что в учебно-производственных помещениях должны быть оборудованы вентиляция и отопление, с тем, чтобы обеспечить воздухообмен, температуру и состояние воздушной среды, предусмотренные санитарными нормами.

Методические указания к дисциплине «Ознакомительный курс композиции станковой графики» наглядно демонстрируют поэтапный подход к процессу подготовки будущего специалиста к решению профессиональных задач в сфере станковой графики, приобретение основных знаний и практических навыков для создания графических серий.

Методика освоения дисциплины отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению графической серии.

Преподавание «Ознакомительного курса композиции станковой графики» в образовательной программе кафедры «Искусство графики» является важной составной частью всего учебного процесса, продолжением и развитием дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Основы композиции», изучаемых на 1, 2 и 3 курсах. Студенты выполняют задания по композиции, установленные программой общего и специального курса композиции. Перед студентами ставятся задачи дальнейшего совершенствования навыков для использования полученных знаний при создании графических листов.

Во время прохождения курса «Ознакомительный курс композиции станковой графики» студенты изучают лучшие образцы классического отечественного и зарубежного художественного наследия.

В процессе работы над ознакомительным курсом композиции станковой графики педагог должен воспитывать у студента сознательное отношение к изображению натуры, основанное на глубоком и всестороннем ее изучении.

Преподаватель должен строго следить за последовательностью методического ведения работы и требовать от студента ее профессиональной завершенности.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по

индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ ____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.21 «Ознакомительный курс офорта»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики
Курс 2
Семестр 3,4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	144	4,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации, Зачёт с оценкой –3,4	-	-
Всего	180	5,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчик программы:

Профессор кафедры
«Искусство графики» _____ Галактионова Т.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой _____ Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Ознакомительный курс офорта» является подготовка будущего специалиста к решению профессиональных задач в сфере искусства глубокой гравюры на металле – офорта и его разновидностей (манер) – травлёный штрих, сухая игла, акватинта и др. и приобретение основных знаний и практических навыков для создания печатной формы во всей полноте и сложности её уникальных изобразительных и технологических возможностей. Ознакомить студентов с искусством глубокой гравюры на металле – офорта и приобретение основных знаний и практических навыков для создания печатной формы во всей полноте и сложности её уникальных изобразительных и технологических возможностей.

Специфика данной учебной дисциплины предполагает возможность изучения большинства видов и способов создания печатной формы с помощью применения различных инструментов и материалов, неизвестных ранее для студентов, проходящих курс обучения.

Задачи дисциплины:

− Расширение уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи приёмами и выразительными средствами печатной графики (офорт).

− Изучение законов и принципов композиции в технике печатной графики (офорт) на основе традиций и современного опыта, технологических и технических требований.

− Формирование у студента осознания, что процесс создания эстампа является процессом создания гармоничного художественного произведения.

− Формирование у студента понимания, что практические результаты работы художника-графика, офортиста находятся в прямой зависимости от степени деятельности разработки авторского эстампа.

− Формирование у студента умения всесторонне использовать качества и свойства печатной техники «офорт» в своей профессиональной художественной деятельности.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Ознакомительный курс офорта» относится к базовой части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Ознакомительный курс офорта» специалист по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) «Рисунок»

б) «Живопись»

в) «Перспектива»

г) «Основы композиции»

д) «Ознакомительный курс композиции станковой графики»

е) «Ознакомительный курс композиции искусства книги»

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин:

а) «Общий курс шрифта»

б) «Работа в графических материалах»

в) «Технология графических материалов»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Ознакомительный курс офорта» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Ознакомительный курс офорта»

ОПК-1– Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.

ОПК-1.3. Умеет собирать, анализировать, синтезировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными

средствами изобразительного искусства, ориентироваться в профессиональных задачах.

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.

ОПК-2.1. Знает методику создания авторских произведений во всех видах профессиональной деятельности;

ОПК-2.2. Умеет анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы в соответствии с задачами авторского замысла и технологическими процессами его осуществления.

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.

ОПК-3.2. Знает техники, технологию и специфику изготовления печатной формы для графического произведения в технике печатной графики.

ОПК-3.3. Умеет соблюдать технологические процессы и приемы при создании графических произведений в печатных техниках.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Технику и технологию изготовления печатной формы для графического произведения в технике печатной графики (офорт).

- Технику и технологию процесса печати произведения в технике печатной графики.

- Сущность процесса изготовления авторских печатных форм.

- Технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, при работе на печатном станке.

- Место, роль и значение эстампа в жизни современного общества и современного изобразительного искусства.

- Основы деятельности, нацеленной на создание авторских печатных форм.

- Виды гравюр и разновидности (манеры) техники офорта.

- Этапы изготовления офорта и его манер, их различие.

- О материалах для изготовления офорта (цинк, медь, латунь, сталь, дюраль, железо, целлулоид, оргстекло, картон и другие).

- Об инструментах и принадлежностях, необходимых для изготовления печатной

формы.

- О работе гравировальными инструментами (офортные иглы, шабер, гладилка, рулетки, качалки, пунсоны и другие).

- О кислотоупорных грунтах (лаках) и выкрывателях.

- О травящих жидкостях: азотной и серной кислоте (серное молоко), хлорном железе и других вспомогательных материалах.

- Специфику изучаемой техники.

- О приготовлении металлической доски под офорт.

- О процессе травления доски, о многократном травлении.

- Основы техники изготовления цветных печатных форм.

Уметь:

- Переводить в печатную технику офорта эскизный и подготовительный материал при создании графической серии в технике офорта.

- Обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика.

- Применять на практике теоретические знания, связанные с средствами, техниками и технологиями для создания произведения в области эстампа.

- Соблюдать технологические процессы и приёмы при создании графического произведения в печатных техниках.

- Подготовить медную или цинковую форму (доску).

- Переводить готовый эскиз на подготовленную доску, учитывая зеркальное изображение.

- Гравировать иглами и штихелями.

- Закатывать доски кислотоупорным лаком (валиком или «грибком»).

- Коптить подготовленные для гравирования доски.

- Травить подготовленные доски в хлорном железе или кислоте, соблюдая шкалу травления.

- Печатать оттиски с готовых форм на офортном станке.

- Исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества.

- Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных произведений – готовых эстампов – офортов.

- Профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе.

Владеть:

- Техникой печатной графики (офорт).

- Навыками применения техники безопасности при работе с химикатами, гравёрными иглами и штихелями, при работе на печатных станках.

- Средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области оформления печатной продукции, печатной графики, эстампа.

- Способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области печатной графики, эстампа.

- Способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной графики, эстампе.

- Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового произведения в технике уникальной или печатной графики.

- Техникой и технологией создания печатной формы в технике офорта для графического произведения.

- Навыками техники безопасности при создании печатной формы.

- Навыками техники безопасности при работе на офортном станке.

- Навыками работы в основных манерах офорта: травлёный штрих, сухая игла, акватинта, смешанная и комбинированная техники.

4. Структура и содержание дисциплины «Ознакомительный курс офорта»

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	Композиция по материалам летней практики. «Пейзаж городской», «Пейзаж сельский» с элементами жанра.	3	-	12	3	Просмотр, Защита практической работы
2	Копия с офорта крупного мастера. Образцы: офорты Рембрандта, Гойи, Калло, Дюрера, Тьеполо, Ван Дейка, Сегерса, Цорна, Матэ, Серова, Кольвиц, Кругликовой, Доброва и др.	3	-	12	3	Просмотр, Защита практической работы
3	Композиция из творческого портфеля студента.	3	-	12	3	Просмотр, Защита практической работы
4	Выполнение в офорте композиции текущего семестра.	3	-	12	3	Просмотр, Защита практической работы
5	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	3	-	12	3	Просмотр, Защита практической работы
6	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	3	-	12	3	Просмотр, Защита практической работы
7	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	-	6	1	Просмотр, Защита практической работы
8	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	-	6	1	Просмотр, Защита практической работы
9	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	-	6	2	Просмотр, Защита практической работы
10	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	-	6	2	Просмотр, Защита практической работы
11	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	-	8	2	Просмотр, Защита практической работы
12	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	-	8	2	Просмотр, Защита практической работы
13	Задание по композиции, выполненное в технике офорта	4	-	8	2	Просмотр, Защита практической работы

	(мастерская станковой графики)					
14	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	-	8	2	Просмотр, Защита практической работы
15	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	-	8	2	Просмотр, Защита практической работы
16	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская искусства книги).	4	-	8	2	Просмотр, Защита практической работы
ИТОГО Форма аттестации			-	**144**	**36**	**Зачет с оценкой**

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий

№ п/п	**Раздел дисциплины**	**Часы**	**Краткое содержание**	**Формируемые компетенции**
1	Композиция по материалам летней практики. «Пейзаж городской», «Пейзаж сельский» с элементами жанра.	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, сухая игла, .	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
2	Копия с офорта крупного мастера. Образцы: офорты Рембрандта, Гойи, Калло, Дюрера, Тьеполо, Ван Дейка, Сегерса, Цорна, Матэ, Серова, Кольвиц, Кругликовой, Доброва и др.	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
3	Композиция из творческого портфеля студента.	9	Печатная техника: офорт, акватинта, цветная печать.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
4	Выполнение в офорте композиции текущего семестра.	9	Печатная техника: офорт, смешанная и комбинированная техники.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
5	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, сухая игла.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2;

				ОПК-3.3
6	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, смешанная техника.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
7	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, акватинта.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
8	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, смешанная техника.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
9	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, сухая игла.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
10	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, акватинта.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
11	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, акватинта, меццо-тинто.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
12	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, акватинта, смешанная техника.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
13	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: офорт, травленый штрих, акватинта, смешанная и комбинированная техники.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
14	Задание по композиции,	9	Печатная техника: офорт,	ОПК-1.3;

	выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)		травленый штрих, акватинта, смешанная и комбинированная техники.	ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
15	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	9	Печатная техника: цветной офорт, травленый штрих, акватинта.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
16	Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская искусства книги).	9	Печатная техника: цветной офорт, травленый штрих, акватинта.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
	Итого	**144**		

7. Самостоятельная работа специалиста

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Композиция по материалам летней практики. «Пейзаж городской», «Пейзаж сельский» с элементами жанра.	2	Художественное подражание историческому стилю	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Копия с офорта крупного мастера. Образцы: офорты Рембрандта, Гойи, Калло, Дюрера, Тьеполо, Ван Дейка, Сегерса, Цорна, Матэ, Серова, Кольвиц, Кругликовой, Доброва и др.	2	Анализ существующих объектов типографики на наличие в них закона целостности	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Композиция из творческого портфеля студента.	4	Анализ существующих объектов типографики на наличие в них закона симметрии	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Выполнение в офорте композиции текущего семестра.	4	Анализ существующих объектов типографики на наличие в них закона пропорций	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	Подбор текстовых и рекламных материалов с использованием сложного ритмического ряда	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3

Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	Выделение композиционного центра в работах различного содержания	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	Анализ рекламной продукции с целью выявления принципов классического и динамического стилистического построения.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	4	Анализ рекламной продукции с целью выявления принципов романтического и этнического стилистического построения.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская станковой графики)	8	Анализ рекламной продукции с целью выявления принципов эклектичного стилистического построения.	ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Итого	**36**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Ознакомительный курс офорта» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении дисциплины «Ознакомительный курс офорта» предусматривается выполнение комплекса практических работ разного уровня сложности. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов (см. таблицы).

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа	16	27	54

Доклад	1	8	16
Тест	1	8	15
Индивидуальное творческое задание	1	8	15
Итого		**51**	**100**

Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Ознакомительный курс офорта» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Гойя Ф. «Капричос». М.: «Искусство», 1969 г. – 2 экз. / Капричос – Серия офортов на причудливые сюжеты. Альбом.
2. Рембрандт. Полное собрание офортов в оригинальную величину. На нем. яз. Бельцер, 1978 г. /Офорты, 1963 г.
3. Корнилов, П.Е. Офорт в России XXV-XX веков, Краткий очерк. М. Изд-во Академии художеств СССР, 1953 г.
4. Пиранези, Джованни Батиста. Выставка офортов. Ленинград. 1959. Каталог, Л., 1959 - Избранные офорты Пиранези, 1963 г.
5. Офорты из классных работ учеников Центрального училища технического рисования барона Штиглица. СПб: Изд. ЦУТР барона Штиглица, 1904 г.
6. Звонцов В.М., Шистко В.И. Офорт: Техника. История. СПБ: «Аврора», 2004 г.
7. Масютин, В.Н. Офорты В.Н. Масютина (1908-1918). Госиздат, 1920 г.
8. Пауль Кристеллер. История европейской гравюры XV-XVIII вв. М.: «Искусство», 1939 г.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. М.: «Искусство», 1970 г.
2. Анисимов В. Гравирование цветных офортов и эстампов. Петербург: гос. изд-во, 1922 г.
3. Звонцов В.М., Шистко В.И. Офорт. Учебное пособие для художественных институтов. М.: «Искусство», 1971 г.
4. Зорин Л.Н. Алхимия офорта. Путеводитель по печатным графическим техникам М.: «Ладья», 2000 г.
5. Искусство офорта: Каталог выставки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. М.: «Галарт», 2003 г.
6. Советская цветная гравюра. Резцовая гравюра, офорт, акватинта, монотипия. Из коллекции гравюрного кабинета ГМИИ им. А.С. Пушкина: Альбом. Авт. – сост. В.В. Турова, К.В. Безменова). М.: «Советский Художник», 1978 г.
7. Герштейн Ю. Новые виды гравюры. М.: «Искусство», 1959 г.
8. Очерки по истории и технике гравюры. ГМИИ им. А.С. Пушкина, 1987 г.

9. Calabi A. L`incisione italiana Milano, Гравюра на металле. Офорт. На итал. яз. Treves, 1931 г
10. Рембрандт Х. Ван Рейн. Офорты (факсимильные репродукции). Л.: «Аврора», 1972 г.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Ознакомительный курс офорта» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Офисный пакет Microsoft Office 365	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru
Дополнительные электронные источники информации	− Интернет-издание о креативных индустриях LAM http://www.lookatme.ru/ − Интернет-сообщество о дизайне Novate http://www.novate.ru/ − Интернет-журнал Культурология. РФ http://www.kulturologia.ru/ − Сайт по искусству и гуманитарным наукам Colossal http://www.thisiscolossal.com/ − Сервис микро-блогов Tumblr

	https://www.tumblr.com/blog/202notfound − http://designet.ru/, http://videotuts.ru/, http://www.maxon.net/ − Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru) − Электронный информационный ресурс Российской национальной библиотеки (www.rsl.ru) − Электронный информационный ресурс Российской национальной библиотеки (www.nlr.ru) − Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ − Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим доступа: http://www.psy.msu.ru/links/liter.html

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Мастерская печатной графики – аудит. № 106 (115)

1. Травильное помещение:

- зонты вытяжные для травления;
- зонт вытяжной для копчения загрунтованных досок;
- рабочие оцинкованные столы-верстаки;
- раковина для промывания досок;
- электроплитка для нагревания досок;
- тепловые вентиляторы.

2. Оборудование:

- офортный печатный станок;
- столы для занятий (по интерьеру мастерской);
- стулья (по количеству студентов);
- стеллаж металлический для хранения красок и разбавителей;
- тумба металлическая для хранения инструментов и офортных досок.

3. Учебно-наглядные пособия, методический фонд печатной мастерской кафедры «Искусство графики», необходимая литература по технике и технологии офорта из фондов библиотеки РГХПУ, из Интернет-источников.

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Ознакомительный курс офорта» дает студентам специальные базовые знания, которые необходимы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Она связана с другими учебными предметами, поскольку продуктивная и качественная подготовка студентов возможна лишь при условии наличия у них

достаточных знаний, сформированных в результате изучения графических печатных техник.

Методика освоения печатной техники офорта отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению рисунка с дальнейшим переводом его на металлическую доску, созданием авторской печатной формы, травлением и дальнейшим изготовлением эстампа.

На занятиях излагается теоретический материал, проводятся практические занятия непосредственно в печатной мастерской под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

Семестр заканчивается практическими навыками ручной авторской печати под руководством педагога, который должен, помимо устных указаний, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

По окончании семестра студенты должны усвоить специфику изучаемой техники офорта и научиться использовать ее художественно-изобразительные возможности для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

В качестве общих рекомендаций, относящихся как к начальному курсу, так и к специализации, следует отметить: на каждом этапе обучения технике печатной графики, в каждом задании быть как можно требовательнее к рисунку и эскизу. Уверенный рисунок и хороший эскиз – решающее условие успеха в работе.

Как можно больше внимания, усилий и времени уделять изучению основной манеры офорта – травленого штриха, без овладения которой трудно рассчитывать на успех в искусстве офорта.

При выполнении заданий по технике печатной графики необходима высокая дисциплина труда, точное и последовательное выполнение всех процессов работы.

Нарушение правил работы, технологии, хотя бы на одном отрезке, может свести к нулю результаты длительного труда.

В процессе обучения полезно обращаться к оригиналам, выполненным художниками и учениками в разных манерах офорта, составляющим методический фонд мастерской. Полезно подготовить и такие наглядные пособия, как отдельные оттиски с каждой доски и совмещенные оттиски в цветном офорте.

В учебной дисциплине «Ознакомительный курс офорта (офорт)» применяются самостоятельные практические работы, выполняющиеся студентами по заданным по программе темам. Также используются небольшие домашние практические задания и упражнения для закрепления навыков по овладению техникой гравирования различными гравировальными инструментами в различных манерах офорта.

При освоении материала учебного курса «Ознакомительный курс офорта (офорт)» рекомендуется идти от изучения теории того или иного вопроса к практике: от лекционного материала и выполнения самостоятельной домашней работы – к практическим занятиям под руководством педагога, а затем опять – к выполнению самостоятельной домашней работы.

Консультации для экзамена и домашние задания прорабатываются студентами в ходе самостоятельной и практической работы в печатной мастерской и собеседований с педагогом.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

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;
- использование более активных результативных методов обучения,
- позволяющих экономно расходовать время студента.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются

мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.22 «Компьютерная графика и верстка»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики
Курс 4,5
Семестр 7,8,9,А

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	144	4,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	108	3,0
Форма аттестации, Зачет–7,8,9,А	-	-
Всего	252	7,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчик программы:

Зав. кафедрой _____ Козорезенко П.П.

Зав. кафедрой _____ Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика и верстка» является освоение студентами основополагающих навыков компьютерного моделирования и понимание общих принципов работы в таких программах как 3D MAX, AUTOCAD, PHOTOSHOP, а также дополнительного модуля визуализации в среде 3D MAX - V-Ray.

Задачи дисциплины:

− Расширить уровень знаний студента, основополагающих навыков компьютерной верстки и понимание общих принципов работы в таких программах как INDESIGN, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, а также дополнительного ACROBAT.

− Обучить правильному и точному созданию макета печатного издания в INDESIGN

− Научить правильно и эффективно с помощью PHOTOSHOP оцифровать изображение и его обработать.

− Научить создавать и редактировать векторные изображения в ILLUSTRATOR;

− Обучить проверке готовности документа к печати и корректировки в ACROBAT.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Компьютерная графика и верстка» относится к базовой части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Компьютерная графика и верстка» специалист по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

а) «Рисунок»;

б) «Живопись»;

в) «Общий курс композиции»;

г) «Перспектива»;

д) «Основы композиции»;

е) «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;

ж) «Ознакомительный курс композиции искусства книги».

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин:

а) «Общий курс шрифта»;

б) «Работа в графических материалах»;

в) «Технология графических материалов».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Компьютерная графика и верстка» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть применены для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Компьютерная графика и верстка» ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3

ОПК-7– Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

ОПК-7.1. Знает роль и значение информационных технологий, применяемых в профессиональной деятельности, основные методы, способы и средствами получения, хранения, переработки информации.

ОПК-7.2. Умеет применять информационно- коммуникационные технологии для решения профессиональных задач.

ОПК-7.3. Владеет навыками применения цифровых технологий для решения задач профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

-принципы компьютерной графики пакета ADOBE;

-компьютерные программы InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat.

Уметь*:*

- грамотно выполнять макет печатного издания;

-выполнять проектные задания в программах InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat.

Владеть*:*

- свободно компьютерной графикой;
- оформлением проектной документации.

4. Структура и содержание дисциплины «Компьютерная графика и верстка»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Создание и редактирование фигур в Illustrator	7	-	18	-	Защита практической работы, реферат, творческое задание
2	Создание модульного шрифта	7	-	18	-	Защита практической работы, реферат, творческое задание
	Итого за 7 семестр Форма аттестации		**-**	**36**	**-**	**зачет**
3	Обработка изображения в Photoshop	8	-	18	18	Защита практической работы, реферат, тестирование
4	Создание мерча на основе своих творческих работ	8	-	18	18	Защита практической работы, реферат, творческое задание
	Итого за 8 семестр Форма аттестации		**-**	**36**	**36**	**зачет**
5	Создание модульной сетки в InDesign	9	-	18	18	Защита практической работы, реферат, творческое задание
6	Верстка портфолио	9	-	18	18	Защита практической работы, реферат, творческое задание. тестирование
	Итого за 9 семестр Форма аттестации		**-**	**36**	**36**	**зачет**
7	Работа со своим проектом	А	-	36	36	Защита практической работы, реферат, творческое задание
	Итого за А семестр Форма аттестации		**-**	**36**	**36**	***зачет***
	Итого			**144**	**108**	

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Формируемые компетенции
1	Основы Adobe Illustrator	9	Тема 1. Знакомство с интерфейсом	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
2		9	Тема 2. Общие принципы моделирования	
3	Основы Adobe Photoshop	9	Тема 3. Операции выдавливания и вырезания.	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
4		9	Тема 4. Построение тел вращения	
5	Создание графических доп элементов визуальной коммуникации	9	Тема 5. Интерфейс и начало работы.	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
6		9	Тема 6. Создание объектов AutoCAD.	
7	Основы Adobe Indesign	6	Тема 7. Знакомство с возможностями трехмерного моделирования.	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
8		6	Тема 8. Твердотельные модели (Solids).	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
9		6	Тема 9. Визуализация трехмерных моделей.	
10	Создание макета печатного издания	6	Тема 10. Общие сведения.	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
11		6	Тема 11. Основы работы.	
12		6	Тема 12. Основы моделирования.	
13	Основы Adobe Acrobat	6	Тема 13. Съемочные камеры.	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
14		6	Тема 14. Освещение сцены.	
15		6	Тема 15. Настройка окружающей среды.	
16	Работа со своим проектом	36	Тема 16. Разработка проекта.	ОПК-7.1; ОПК-7.2;

				ОПК-7.3
	Итого	**144**		

7. Самостоятельная работа специалиста

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Основы работы с фигурами в Adobe Illustrator	18	Подготовка к зачету творческое задание	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
Основы обработки изображения в Adobe Photoshop	18	Подготовка к зачету творческое задание	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
Создание макета в Adobe Indesign	36	Подготовка к зачету творческое задание	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
Редактирование в Adobe Acrobat	36	Подготовка к зачету творческое задание	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
Работа со своим проектом	36	Подготовка к зачету творческое задание	ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3
Итого	**180**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Компьютерная графика и верстка» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Компьютерная графика и верстка» с 7-А семестры предусмотрены практические работы, тесты, реферат, зачет. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа	16	27	60
Рубежная аттестация	1	24	40
Итого 7,8,9,А семестр(зачет):		**51**	**100**

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Компьютерная графика и верстка»

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Компьютерная графика и верстка» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Кисель, Н.Н. Основы компьютерного моделирования в САПР EMPro: [16+] / Н.Н. Кисель, А.А. Ваганова; Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. – 344 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561299 (дата обращения: 15.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3037-3. – Текст: электронный.

2. 1. Зеньковский В.А. 3D моделирование на базе Vue xStream: учеб. пособие. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2016. - 384 с.+DVD: ил.

3. Мясоедова, Т.М. 3D-моделирование в САПР AutoCAD / Т.М. Мясоедова, Ю.А. Рогоза; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск: Издательство ОмГТУ, 2017. – 112 с.: табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493417 (дата обращения: 15.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-2498-8. – Текст: электронный.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Быстров, В.Г. Макетирование из пластических материалов на основе методов трехмерного моделирования и аналитического конструирования / В.Г. Быстров, Е.А. Быстрова; Министерство образования и науки Российской Федерации. – Екатеринбург: Архитектон, 2017. – 40 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481976

2. Рашевская М.А. Компьютерные технологии в дизайне среды. - М.: Форум, 2016. - 304 с.: ил.

3. Каршакова Л.Б, Яковлева Н.Б., Бесчастнов П.Н. Компьютерное формообразование в дизайне: учеб. пособие / Общая ред. А.В. Фирсов. - М.: ИНФРА -М, 2015. - 240 с.: ил. - (Высшее образование - Бакалавриат).

4. . Филатов Л.С.Компьютер и дизайн-проектирование: От идеи до проекта с использованием 2d программ. - М.: РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2011. - 175 с.: ил.

5. Немцова Т.И., Казанкова Т.В., Шнякин А.В. Компьютерная графика и web-дизайн: учеб.пособие / под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД "ФОРУМ"; ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: ил. - (Профессиональное образование). Библиогр.: с. 372 ISBN 978-5-8199-0593-7; 978-5-16-009817-3 : 599,90 р.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Компьютерная графика и верстка» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

п/п	Наименование	Доступность для студентов
	Adobe CS6 Design and Web Premium	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
	Autodesk 3ds Max 2016	
	CorelDRAW(R) Graphics Suite X5	
	Adobe Creative Suite 6 Master Collection	
	Corel DESIGNER Technical Suite X5	
	Autodesk 3ds Max Design 2015	
	SolidWorks 2014 x64 Edition SP02	
	Офисный пакет Microsoft Office	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине «Компьютерная графика и верстка» используются средства и оборудование кафедры.

Аудитория с затемнением, экраном и проектором, со столами, стульями по количеству студентов, меловая или маркерная доска.

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Компьютерная графика и верстка» дает студентам специальные базовые знания, которые необходимы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

1) знать: график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует

посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

12.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:

1. Ознакомление с целями и задачами дисциплины.
2. Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.
3. Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.
4. Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.
5. Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.
6. Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.
7. Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.
8. Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.
9. Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.
10. Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.
11. Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

12. Непосредственная подготовка к экзамену по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

12.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:

– перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

– перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

12.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

– приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

– при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

– теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

– в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

– в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

– на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

12.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по

оформлению.

Студентам следует:

–руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

–выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

–при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи

учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.27 «Эстамп (линогравюра)»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики
Курс 3
Семестр 5,6

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	72	2,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации, Зачет с оценкой –5,6	-	-
Всего	108	3,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчик программы:

Старший преподаватель кафедры «Искусство графики» к.фил.наук А.В _____ Белошапко
(подпись) (Ф.И.О.)

Преподаватель кафедры «Искусство графики» _____ Бочаров Т.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой _____ Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Эстамп (линогравюра)» является подготовка будущего специалиста к решению профессиональных задач в сфере искусства высокой печати и приобретение основных знаний и практических навыков для создания печатной формы во всей полноте и сложности ее уникальных изобразительных и технологических возможностей.

Специфика данной учебной дисциплины предполагает возможность изучения большинства видов и способов создания печатной формы с помощью применения различных инструментов и материалов, неизвестных ранее для студентов, проходящих курс обучения.

Задачи дисциплины:

- Расширение уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи приемами и выразительными средствами техники печатной графики.
- Изучение законов и принципов композиции в технике печатной графики на основе традиций и современного опыта, технологических и технических требований.
- Формирование у студента осознания, что процесс создания линогравюры является процессом создания гармоничного художественного произведения.
- Формирование у студента понимания, что практические результаты работы художника-графика, находятся в прямой зависимости от степени деятельности разработки авторской композиции.
- Формирование у студента умения всесторонне использовать качества и свойства печатной техники линогравюры в своей профессиональной художественной деятельности.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстамп (линогравюра)» относится к базовой части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Эстамп (линогравюра)» специалист по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

1) «Рисунок»
2) «Живопись»
3) «Перспектива»
4) «Основы композиции»
5) «Ознакомительный курс композиции станковой графики».

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин:

1) «Работа в графических материалах»
2) «Технология графических материалов»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Эстамп (линогравюра)» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Эстамп (линогравюра)»

ОПК-1– Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.

ОПК-1.4. Умеет собирать, анализировать, синтезировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, ориентироваться в профессиональных задачах.

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.

ОПК-2.2. Умеет анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы в соответствии с задачами авторского замысла и технологическими процессами его осуществления.

ОПК-2.3. Владеет способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области искусства книги, уникальной и печатной графики, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах.

ОПК-3.2. Знает техники, технологию и специфику изготовления печатной формы для графического произведения в технике печатной графики.

ОПК-3.3. Умеет соблюдать технологические процессы и приемы при создании графических произведений в печатных техниках.

ОПК-3.4. Владеет разнообразными приемами, техниками и технологиями изобразительного и визуального искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Технику и технологию изготовления печатной формы для графического произведения в технике печатной графики.
- Технику и технологию процесса печати произведения в технике печатной графики.
- Сущность процесса изготовления авторских печатных форм.
- Технику безопасности при работе с химикатами, графическими

инструментами, при работе на печатном станке.

- Место, роль и значение эстампа в жизни современного общества и современного изобразительного искусства.
- Основы деятельности, нацеленной на создание авторских печатных форм.
- Виды гравюр и разновидности техники монотипии.
- Этапы изготовления линогравюры.
- О материалах для изготовления линогравюры (линолеум, пластик, оргстекло, картон и другие).
- Об инструментах и принадлежностях, необходимых для изготовления печатной формы.
- О работе гравировальными инструментами.
- Специфику изучаемой техники.
- Основы техники изготовления цветных печатных форм.

***Уметь**:*

- Переводить в печатную технику эскизный и подготовительный материал при создании графической серии в технике Линогравюры.
- Обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика.
- Применять на практике теоретические знания, связанные со средствами, техниками и технологиями для создания произведения в области линогравюры.
- Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках.
- Переводить готовый эскиз на подготовленную доску, учитывая зеркальное изображение.
- Печатать оттиски с готовых форм на станке.
- Исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества.
- Применять полученные знания на практике – в работе над созданием

авторских оригинальных произведений – готовых эстампов.

- Профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе.

***Владеть**:*

- Техникой печатной графики.
- Навыками применения техники безопасности при работе с химикатами, гравёрными иглами и штихелями, при работе на печатных станках.
- Средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области оформления печатной продукции, печатной графики.
- Способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области печатной графики.
- Способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной графики.
- Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового произведения в технике уникальной или печатной графики.
- Техникой и технологией создания печатной формы для графического произведения.
- Навыками техники безопасности при создании печатной формы.
- Навыками техники безопасности при работе на станке.

4. Структура и содержание дисциплины «Эстамп (линогравюра)»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	**Тема:** Композиция на актуальную социальную тему. Серия графических листов. Серия графических листов. Печатная техника: линогравюра	5	-	36	18	Просмотр и обсуждение практических работ зачет с оценкой
2	**Тема:** Композиция из творческого портфеля студента. Серия графических листов. Печатная техника: линогравюра.	6	-	36	18	Просмотр и обсуждение практических работ зачет с оценкой
ИТОГО Форма аттестации			**-**	**72**	**36**	**Зачет с оценкой**

5. Содержание лекционных занятий

Учебным планом проведение лекционных занятий по дисциплине «Эстамп (линогравюра)» не предусмотрено

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	**Тема:** Композиция на актуальную социальную тему. Серия графических листов.	36	Композиция на актуальную социальную тему. Серия графических листов. Печатная техника:	ОПК-1.4; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4

			линогравюра	
2	**Тема:** Композиция из творческого портфеля студента	36	Выполнение композиции из творческого портфеля студента. Серия графических листов. Печатная техника: линогравюра.	ОПК-1.4; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4
	Итого	**72**		

7. Самостоятельная работа специалиста

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Тема: Композиция на актуальную социальную тему. Серия графических листов. Печатная техника: линогравюра	18	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.4; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4
Тема: Композиция из творческого портфеля студента. Серия графических листов. Печатная техника: линогравюра.	18	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.4; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4
Итого	**36**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Эстамп (линогравюра)» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении дисциплины «Эстамп (линогравюра)» предусматривается выполнение комплекса практических работ разного уровня сложности. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов (см. таблицы).

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа	2	35	69
Доклад	1	8	16
Индивидуальное творческое задание	1	8	15
Итого		**51**	**100**

Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Эстамп (линогравюра)» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Черемушкин Г. В. Гравюра. Учебное пособие. 240 с., ил. М.: Изд-во «Логос», 2012 г. – 10 экз.
2. Адарюков В.Я. В мире книг и гравюр. - М.; Книга, 1976.
3. Верхоланцев М.М. Экслибрисы Михаила Верхоланцева. – М.; Книга 1976.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Коростин А. Ф., Смирнова Е. И. Русская гравюра XVIII века. 41 с., 12 л. ил. М.: Изд-во Гос. Третьяковской галереи, 1952 г. – 6 экз.
2. Древнерусская книжная гравюра. АН СССР. Ин-т истории искусств. 395 с., ил., 5 л. ил. М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1951 г. – 6 экз.
3. Турова В. В. Что такое гравюра. (3-е изд., доп.). 158 с., ил., цв. ил. М.: Изд-во «Изобразительное искусство», 1986 г. – 5 экз.
4. Сидоров А.А. Древнерусская книжная гравюра. – М.; 1951
5. Гончаров А.Д. Об искусстве графики. – М.; Молодая гвардия, 1960.
6. Очерки по истории и технике гравюры. – М.; Изд. ГМИИ им. А.С. Пушкина, 1941.
7. Немировская М.А. Гурий Захаров. Графика. – М.; Сов. Художник, 1985.
8. Советская цветная гравюра. Резцовая гравюра, офорт, акватинта, монотипия. Из коллекции гравюрного кабинета ГМИИ им. А.С. Пушкина: Альбом. Авт. – сост. В.В. Турова, К.В. Безменова. М.: «Советский Художник», 1978 г.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Эстамп (линогравюра)» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Офисный пакет Microsoft Office 365	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова https://art.biblioclub.ru
Дополнительные электронные источники информации	− Интернет-издание о креативных индустриях LAM http://www.lookatme.ru/ − Интернет-сообщество о дизайне Novate http://www.novate.ru/ − Интернет-журнал Культурология. РФ http://www.kulturologia.ru/ − Сайт по искусству и гуманитарным наукам Colossal http://www.thisiscolossal.com/ − Сервис микро-блогов Tumblr https://www.tumblr.com/ − http://designet.ru/, http://videotuts.ru/, http://www.maxon.net/ − Электронный федеральный портал

	«Российское образование» (www.edu.ru) − Электронный информационный ресурс Российской национальной библиотеки (www.rsl.ru) − Электронный информационный ресурс Российской национальной библиотеки (www.nlr.ru) − Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ − Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим доступа: http://www.psy.msu.ru/links/liter.html

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Мастерская печатной графики – аудит. № 106 (115)

1. Травильное помещение:

- зонты вытяжные для травления;
- зонт вытяжной для копчения загрунтованных досок;
- рабочие оцинкованные столы-верстаки;
- раковина для промывания досок;
- электроплитка для нагревания досок.

2. Оборудование:

- офортный печатный станок;
- печатный пресс;
- столы для занятий (по интерьеру мастерской);
- стулья (по количеству студентов);
- шлифовальная машинка для полировки металла;
- шкаф металлический для хранения красок и разбавителей;
- тумба металлическая для хранения инструментов и офортных досок.

3. Учебно-наглядные пособия, методический фонд печатной мастерской кафедры «Искусство графики», необходимая литература по технике и технологии офорта из фондов библиотеки РГХПУ, из Интернет-источников.

Студент должен при себе иметь:

Линолеум гомогенный, промышленный, толщина – 2-2,5 мм

Краска типографская черная

Краска типографская красная, синяя, желтая

Белила типографские кроющие

Белила типографские прозрачные

Паста для снижения вязкости краски

Штихель U-образный

Штихель V-образный

Штихель для зачистки фонов

Канцелярский (макетный) нож

Валик широкий: малярный прижимной, резиновый

Валик узкий: малярный прижимной, резиновый

Мастихин

Деревянные палочки для шугаринга (широкие)

Опрыскиватель для цветов (объем – 0,5-0,75 мл.)

Зажимы для бумаг

Ветошь (тряпки, лоскуты)

Газеты

Растворитель (уайт-спирит) без запаха

Паста "Автомастер" (и аналоги) для очистки рук

Халат (фартук, нарукавники)

Перчатки резиновые или латексные

Наждачная бумага мелкой зернистости (600-2500)

Скотч малярный

Ложка металлическая с пластиковой ручкой

Гуашь белая

Копировальная бумага

Калька матовая

Блок для правки инструментов

Паста ГОИ

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Эстамп (линогравюра)» дает студентам специальные базовые знания, которые необходимы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Она связана с другими учебными предметами, поскольку продуктивная и качественная подготовка студентов возможна лишь при условии наличия у них достаточных знаний, сформированных в результате изучения графических печатных техник.

Методика освоения печатной техники линогравюры отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению рисунка с дальнейшим переводом его на доску, созданием авторской печатной формы, травлением и дальнейшим изготовлением эстампа.

На занятиях излагается теоретический материал, проводятся практические занятия непосредственно в печатной мастерской под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

Семестр заканчивается практическими навыками ручной авторской печати под руководством педагога, который должен, помимо устных указаний, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

По окончании семестра студенты должны усвоить специфику изучаемой техники линогравюры и научиться использовать ее художественно-изобразительные возможности для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

В качестве общих рекомендаций, относящихся как к начальному курсу, так и к специализации, следует отметить: на каждом этапе обучения технике печатной графики, в каждом задании быть как можно требовательнее к рисунку и эскизу. Уверенный рисунок и хороший эскиз – решающее условие успеха в работе.

При выполнении заданий по технике печатной графики необходима высокая дисциплина труда, точное и последовательное выполнение всех процессов работы.

Нарушение правил работы, технологии, хотя бы на одном отрезке, может свести к нулю результаты длительного труда.

В процессе обучения полезно обращаться к оригиналам, выполненным художниками и учениками в разных манерах гравюры, составляющим методический фонд мастерской. Полезно подготовить и такие наглядные пособия, как отдельные оттиски с каждой доски и совмещенные оттиски в цветной линогравюре.

В учебной дисциплине «Эстамп (линогравюра)» применяются самостоятельные практические работы, выполняющиеся студентами по заданным по программе темам. Также используются небольшие домашние практические задания и упражнения для закрепления навыков по овладению техникой гравирования различными гравировальными инструментами в различных манерах.

При освоении материала учебного курса «Эстамп (линогравюра)» рекомендуется идти от изучения теории того или иного вопроса к практике: от лекционного материала и выполнения самостоятельной домашней работы – к практическим занятиям под руководством педагога, а затем опять – к выполнению самостоятельной домашней работы.

Консультации для экзамена и домашние задания прорабатываются студентами в ходе самостоятельной и практической работы в печатной мастерской и собеседований с педагогом.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

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;
- использование более активных результативных методов обучения,
- позволяющих экономно расходовать время студента.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В. ДВ.01.01 «Конструирование и макетирование книги»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики

Курс 5
Семестр 9,А

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	72	2,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации, Зачет с оценкой–9,А сем.	-	-
Всего	108	3,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчики программы:

Старший преподаватель
кафедры «Искусство графики» Михалина Е.В.

Зав. кафедрой Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Конструирование и макетирование книги» является профессиональная подготовка высококвалифицированных художников-графиков, способных решать профессиональные задачи и понять особенности конструкции книги, понять все этапы создания макета книги.

Задачи дисциплины:

- Расширение уровня знаний студента, которые позволят ему выполнить полноценный и грамотный макет книжного издания в соответствие с текстом и его задачами, требованиями СанПин, возрастного рейтинга читателя.
- Создать гармоничный и целостный художественный образ конечного продукта. Рассмотреть основные, исторически сложившиеся, направления формообразования книги.
- Раскрыть принципы технического и художественного конструирования и макетирования книги.
- Продемонстрировать навыки художественного конструирования, макетирования и редактирования (предпечатной подготовки) книги.
- Формирование у студента процесса создания полноценного и грамотного макета книжного издания.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина по выбору «Конструирование и макетирование книги» относится к вариативной части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

- «Рисунок»;
- «Живопись»;
- «Общий курс композиции»;
- «Перспектива»;
- «Основы композиции»;
- «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;
- «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;

- «Ознакомительный курс офорта.

Знания, полученные при изучении дисциплины «Конструирование и макетирование книги» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Конструирование и макетирование книги» ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6

ПК-3– Способен свободно владеть техниками и технологиями при создании макета будущего произведения печатной/ электронной продукции или книги различного назначения и жанровой направленности.

ПК-3.1. Знать виды графических техник, использовавшихся как в прошлом, так и применяемых в настоящее время в изобразительном искусстве.

ПК-3.3. Уметь профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе, живописи.

ПК-3.4. Уметь разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых при создании графического произведения, разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых при создании графического произведения.

ПК-3.6. Владеть способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной графики, эстампе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- форматы книги, исходя из типа литературы;
- объемы книги и соответствующее теме оформление книги;
- виды шрифтов и их кегль;
- методы создания иллюстраций с учетом литературного образа, возраста читателя и грамотно распределять их по всему объему книги;
- основы синтетического единства, в котором слиты технические и художественные особенности
- книги, традиции печатной графики, специфику издательской культуры.

Уметь:

- ориентироваться в особенностях оформления книг различного тематического содержания (научная, художественная, детская литература, учебники, справочники и т.д.);
- уметь выбирать формат книги, исходя из типа литературы;
- продумывать объем книги и соответствующее теме оформление книги;
- выбирать шрифты и их кегль;
- создавать иллюстрации с учетом литературного образа, возраста читателя и грамотно распределять их по всему объему книги.

***Владеть**:*

- навыками профессионального художника-графиста, оформителя, иллюстратора книги, а также навыками художественного редактирования (предпечатной подготовки);
- методами выбора формат книги, исходя из типа литературы;
- методами выбора объема книги и соответствующее теме оформление книги;
- методами выбора шрифтов и их кегль;
- методами иллюстрации с учетом литературного образа, возраста читателя и грамотно распределять их по всему объему книги.

4. Структура и содержание дисциплины «Конструирование и макетирование книги»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Эскизирование. Общая композиция книжного проекта для детей дошкольного возраста	9	-	12	-	Просмотр и обсуждение практической работы
2	Внешнее оформление.	9	-	12	-	Просмотр и обсуждение практической работы
3	Макет книжного издания для детей дошкольного возраста к одному литературному произведению на	9	-	12	18	Просмотр и обсуждение практической

	выбор					работы
	Итого 9 семестр		**-**	**36**	**18**	**Зачет с оценкой**
4	Шрифт в книжки-картинки для детей.	А	-	12	-	Просмотр и обсуждение практической работы
5	Иллюстрирование книжки-картинки для детей. Разнообразие графических средств и художественных приемов в иллюстрировании книги.	А	-	12	-	Просмотр и обсуждение практической работы
6	Макет книжки-картинки для детей к литературному произведению на выбор	А	-	12	18	Просмотр и обсуждение практической работы
	Итого А семестр		**-**	**36**	**18**	**Зачет с оценкой**
	Итого		**-**	**72**	**36**	

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Эскизирование. Общая композиция книжного проекта для детей дошкольного возраста	12	Формат издания. Полоса набора. Структура и иерархия книжных элементов. Функциональное разнообразие элементов, особенности и их значимость в едином книжном ансамбле.	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6
2	Внешнее оформление.	12	Обложка/переплет. Другие детали внешнего оформления. Вход и выход. Ритм на обложке, переплете, форзаце и титульном листе. Выходные сведения.	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6
3	Макет книжного издания для детей дошкольного возраста к одному литературному произведению на выбор	12	Выполнить макет книжного издания объемом 16 страниц	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6
4	Шрифт в книжки-картинки для детей.	12	Основные особенности: акцидентный шрифт, организация блоков основного и дополнительного текста. Связь шрифта с иллюстрациями, единая организация страницы.	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6

5	Иллюстрирование книжки-игрушки для детей.	12	Разнообразие графических средств и художественных приемов в иллюстрировании книги.	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6
6	Макет книжки-картинки для детей к литературному произведению на выбор	12	Выполнить макет книжного издания объемом 16 страниц	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6
	Итого	**72**		

7. Самостоятельная работа студентов

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Макет книжного издания для детей дошкольного возраста к одному литературному произведению на выбор	18	Выполнить макет книжного издания для детей дошкольного возраста объемом 16 страниц	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6
Макет книжки-картинки для детей к литературному произведению на выбор	18	Выполнить макет книжного издания объемом 16 страниц	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6
Итого	**36**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Конструирование и макетирование книги» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Конструирование и макетирование книги» в 9, А семестрах предусмотрены практические работы и зачет с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Доклад и презентация	4	7	15
Практическое задание	4	12	20
Тест	1	12	25
Индивидуальное творческое задание	1	20	40
Итого: 9, А семестр (зачет с оценкой)		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Конструирование и макетирование книги» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1.Александрова Н.О. Современное отечественное издательское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Современное издательское дело» для студентов, обучающихся по направлению 035000 Издательское дело/ Александрова Н.О.— Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2013. —128 с. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56502.html. — ЭБС «IPRbooks».

2.Рябинина Н.З. Технология редакционно-издательского процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рябинина Н.З.— Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2012. — 256 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9133.html. — ЭБС «IPRbooks».

3. Эриашвили Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Издательское дело и редактирование», «Книгораспространение», «Менеджмент»/ Эриашвили Н.Д., Старостенко В.К.— Электрон. Текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 302 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34466.html. — ЭБС «IPRbooks».

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1.Макарова К.В. Программа спецкурса «Книжная графика» [Электронный ресурс]/ Макарова К.В., Прокофьев А.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2012. — 24 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58184.html. — ЭБС «IPRboo.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Конструирование и макетирование книги» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Офисный пакет Microsoft Office 365	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине «Конструирование и макетирование книги» используются средства и оборудование кафедры. Рабочее помещение для дисциплины «Конструирование и макетирование книги».

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины наряду с традиционным оборудованием аудиторий (меловая или маркерная доска, аудиторные столы и стулья), используются ноутбук с возможностью выхода в Интернет и дисплей для проведения практических занятий по темам курса, а также принтер, сканер, копир, офисная бумага. Мастерская конструирования и макетирования книги – аудит. № 106 (115).

Учебно-наглядные пособия, методический фонд учебной мастерской кафедры «Искусство графики», необходимая учебно-методическая литература по конструированию и макетированию книги из фондов библиотеки РГХПУ и Интернет-источников.

Компьютер с выходом в Интернет, принтер, сканер, копир, офисная бумага.

12. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Дисциплина «Конструирование и макетирование книги» дает студентам специальные базовые знания, которые необходимы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Она связана с другими учебными предметами, поскольку продуктивная и качественная подготовка студентов возможна лишь при условии наличия у них достаточных знаний, сформированных в результате изучения графических печатных техник.

Методика освоения конструирования и макетирования книги отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению макета книжного издания, объемом 16 страниц.

Проводятся практические занятия непосредственно в учебной мастерской под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

На практических занятиях (семинарах) разъясняются теоретические положения курса, обучающиеся работают с конкретными ситуациями, овладевают навыками сбора, анализа и обработки информации для принятия самостоятельных решений, навыками подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов по соответствующей тематике; навыками работы в малых группах; развивают организаторские способности по подготовке коллективных проектов. По окончании семестра студенты должны усвоить специфику изучаемой техники сбора макета и научиться использовать ее художественно-изобразительные возможности для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

Семестр заканчивается практическими навыками сбора макета книжного издания под руководством педагога, который должен, помимо устных указаний, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

В качестве общих рекомендаций, относящихся как к начальному курсу, так и к специализации, следует отметить: на каждом этапе обучения выполнения макета книжного издания, в каждом задании необходимо быть как можно требовательнее к внешнему оформлению книг. Уверенный рисунок и хороший эскиз – решающее условие успеха в работе.

При выполнении заданий по конструированию и макетированию книги необходима высокая дисциплина труда, точное и последовательное выполнение всех процессов работы. Нарушение правил работы, технологии, хотя бы на одном отрезке, может свести к нулю результаты длительного труда.

В процессе обучения полезно обращаться к оригиналам, выполненным художниками и учениками в разных макетах, составляющим методический фонд мастерской. Полезно подготовить и такие наглядные пособия, как отдельные оттиски с каждой доски и совмещенные оттиски в цветном офорте.

В учебной дисциплине «Конструирование и макетирование книги» применяются самостоятельные практические работы, выполняющиеся студентами по заданным по

программе темам. Также используются небольшие домашние практические задания и упражнения для закрепления навыков по овладению методов макетирования книжного издания для детей дошкольного возраста к одному литературному произведению на выбор и макетирования книжки-игрушки к литературному произведению на выбор.

Данный вид работы предполагает расширение и закрепление знаний, умений и навыков, усвоенных на аудиторных занятиях путем самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине и другим источникам информации; Самостоятельная работа выполняется индивидуально, а также может проводиться под руководством (при участии) преподавателя.

Следует предварительно изучить методические указания по выполнению самостоятельной работы, сбору материалов по изучаемой теме; отработке графических упражнений.

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ознакомиться с демонстрационным вариантом задания (теста, перечнем вопросов, пр.), проработать рекомендуемую литературу, получить консультацию у преподавателя, подготовить презентацию материалов.

При освоении материала учебного курса «Конструирование и макетирование книги» рекомендуется идти от практических занятий под руководством педагога, а затем – к выполнению самостоятельной домашней работы.

Консультации для зачета и домашние задания прорабатываются студентами в ходе самостоятельной и практической работы в учебной мастерской и собеседований с педагогом.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

С позиций компетентностного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию 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 макетировать 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;
- использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы

дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ _____

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В. ДВ.01.01 «Современные книжные издания»
Специальность 54.05.03 «Графика»
Специализация «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника Художник-график (искусство книги)
Форма обучения очная
факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра искусства графики

Курс 5
Семестр 9,А

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	72	2,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации, Зачет с оценкой–9,А сем.	-	-
Всего	108	3,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании
кафедры искусства графики, протокол № 23 от 30.06.2025 г.

Разработчики программы:

Старший преподаватель
кафедры «Искусство графики» Михалина Е.В.

Зав. кафедрой Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Современные книжные издания» является профессиональная подготовка высококвалифицированных художников-графиков, способных решать профессиональные задачи и понять особенности конструкции современной книги, понять все этапы создания макета современной книги.

Задачи дисциплины:

- Расширение уровня знаний студента, которые позволят ему выполнить полноценный и грамотный макет современного книжного издания в соответствие с текстом и его задачами, требованиями СанПин, возрастного рейтинга читателя.
- Создать гармоничный и целостный художественный образ современного книжного издания.
- Рассмотреть основные, исторически сложившиеся, направления формообразования книги.
- Раскрыть принципы технического и художественного конструирования и макетирования современного книжного издания.
- Продемонстрировать навыки художественного конструирования, макетирования и редактирования (предпечатной подготовки) современного книжного издания.
- Формирование у студента процесса создания полноценного и грамотного макета современного книжного издания.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина по выбору «Современные книжные издания» относится к вариативной части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

- «Рисунок»;
- «Живопись»;
- «Общий курс композиции»;
- «Перспектива»;
- «Основы композиции»;
- «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;

- «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;
- «Ознакомительный курс офорта.

Знания, полученные при изучении дисциплины «Современные книжные издания» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Современные книжные издания» ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6

ПК-3– Способен свободно владеть техниками и технологиями при создании макета будущего произведения печатной/ электронной продукции или книги различного назначения и жанровой направленности.

ПК-3.2. Знать виды графических техник, использовавшихся как в прошлом, так и применяемых в настоящее время в изобразительном искусстве.

ПК-3.4. Уметь разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых при создании графического произведения, разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых при создании графического произведения.

ПК-3.5. Уметь соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках.

ПК-3.6. Владеть способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной графики, эстампе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- технологические процессы и приемы при создании современного графического произведения в печатных техниках;
- форматы книги, исходя из типа литературы;
- объемы книги и соответствующее теме оформление книги;
- виды шрифтов и их кегль;
- методы создания иллюстраций с учетом литературного образа, возраста читателя и грамотно распределять их по всему объему книги;

- основы синтетического единства, в котором слиты технические и художественные особенности
- книги, традиции печатной графики, специфику издательской культуры.

Уметь:

- соблюдать технологические процессы и приемы при создании современного графического произведения в печатных техниках;
- ориентироваться в особенностях оформления книг различного тематического содержания (научная, художественная, детская литература, учебники, справочники и т.д.);
- уметь выбирать формат книги, исходя из типа литературы;
- продумывать объем книги и соответствующее теме оформление книги;
- выбирать шрифты и их кегль;
- создавать иллюстрации с учетом литературного образа, возраста читателя и грамотно распределять их по всему объему книги.

Владеть:

- технологическими процессами и приемами при создании современного графического произведения в печатных техниках;
- навыками профессионального художника-графиста, оформителя, иллюстратора книги, а также навыками художественного редактирования (предпечатной подготовки);
- методами выбора формат книги, исходя из типа литературы;
- методами выбора объема книги и соответствующее теме оформление книги;
- методами выбора шрифтов и их кегль;
- методами иллюстрации с учетом литературного образа, возраста читателя и грамотно распределять их по всему объему книги.

4. Структура и содержание дисциплины «Современные книжные издания»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Эскизирование. Разные виды механики создания персонажа в современной иллюстрации	9	-	12	-	Просмотр и обсуждение практической работы
2	Передача сюжета средством визуальной метафоры	9	-	12	-	Просмотр и обсуждение практической работы
3	Макетирование современной книги	9	-	12	18	Просмотр и обсуждение практической работы
	Итого 9 семестр		**-**	**36**	**18**	**Зачет с оценкой**
4	Коллективная иллюстраторская практика. Рисование по кругу	А	-	12	-	Просмотр и обсуждение практической работы
5	Иллюстраторская практика. Поэтапная трансформация образа	А	-	12	-	Просмотр и обсуждение практической работы
6	Иллюстраторский диктант, поиск интересных визуальных связей	А	-	12	18	Просмотр и обсуждение практической работы
	Итого А семестр		**-**	**36**	**18**	**Зачет с оценкой**
	Итого		**-**	**72**	**36**	

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом.

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Эскизирование. Разные виды механики создания персонажа в современной иллюстрации	12	Создание таблиц объектов и свойств, нахождение наиболее интересных комбинаций	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.5; ПК-3.6
2	Передача сюжета средством визуальной метафоры	12	Создание косвенных образов и ассоциаций	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.5; ПК-3.6
3	Макетирование современной книги	12	Выполнить макет книжного современного издания объемом 8-16 страниц	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.5; ПК-3.6
4	Коллективная иллюстраторская практика. Рисование по кругу	12	Наблюдение и поиск нестандартного неповторяющегося решения для заданного условия	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.5; ПК-3.6
5	Иллюстраторская практика. Поэтапная трансформация образа	12	Не борьба с материалом, а принятие существования сложившегося образа на листе и развитие его естественного преображения	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.5; ПК-3.6
6	Иллюстраторский диктант, поиск интересных визуальных связей	12	Рисование под диктовку, наблюдение интересных визуальных совпадений и экструдирование образов и сцены для будущего авторского сюжета	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.5; ПК-3.6
	Итого	**72**		

7. Самостоятельная работа студентов

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС*	Формируемые компетенции
Макет современного книжного издания для детей дошкольного возраста к одному литературному произведению на выбор	18	Выполнить макет книжного издания для детей дошкольного возраста объемом 16 страниц	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.5; ПК-3.6
Макет современной книжки-картинки для детей к литературному произведению на	18	Выполнить макет книжного издания объемом 16 страниц	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.5;

выбор			ПК-3.6
Итого	**36**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Современные книжные издания» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Современные книжные издания» в 9, А семестрах предусмотрены практические работы и зачет с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Доклад и презентация	4	7	15
Практическое задание	4	12	20
Тест	1	12	25
Индивидуальное творческое задание	1	20	40
Итого: 9, А семестр (зачет с оценкой)		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Современные книжные издания» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1.Александрова Н.О. Современное отечественное издательское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Современное издательское дело» для студентов, обучающихся по направлению 035000 Издательское дело/ Александрова Н.О.— Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2013. —128 с. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56502.html. — ЭБС «IPRbooks».

2.Рябинина Н.З. Технология редакционно-издательского процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рябинина Н.З.— Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2012. — 256 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9133.html. — ЭБС «IPRbooks».

3. Эриашвили Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Издательское дело и редактирование», «Книгораспространение», «Менеджмент»/ Эриашвили Н.Д., Старостенко В.К.— Электрон. Текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 302 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34466.html. — ЭБС «IPRbooks».

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1.Макарова К.В. Программа спецкурса «Книжная графика» [Электронный ресурс]/ Макарова К.В., Прокофьев А.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2012. — 24 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58184.html. — ЭБС «IPRboo.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Современные книжные издания» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Офисный пакет Microsoft Office 365	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине «Современные книжные издания» используются средства и оборудование кафедры. Рабочее помещение для дисциплины «Современные книжные издания».

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины наряду с традиционным оборудованием аудиторий (меловая или маркерная доска, аудиторные столы и стулья), используются ноутбук с возможностью выхода в Интернет и дисплей для проведения практических занятий по темам курса, а также принтер, сканер, копир, офисная бумага. Мастерская конструирования и макетирования книги – аудит. № 106 (115).

Учебно-наглядные пособия, методический фонд учебной мастерской кафедры «Искусство графики», необходимая учебно-методическая литература по конструированию и макетированию книги из фондов библиотеки РГХПУ и Интернет-источников.

Компьютер с выходом в Интернет, принтер, сканер, копир, офисная бумага.

12. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Дисциплина «Современные книжные издания» дает студентам специальные базовые знания, которые необходимы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Она связана с другими учебными предметами, поскольку продуктивная и качественная подготовка студентов возможна лишь при условии наличия у них достаточных знаний, сформированных в результате изучения графических печатных техник.

Методика освоения конструирования и макетирования книги отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению макета современного книжного издания, объемом 16 страниц.

Проводятся практические занятия непосредственно в учебной мастерской под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

На практических занятиях (семинарах) разъясняются теоретические положения курса, обучающиеся работают с конкретными ситуациями, овладевают навыками сбора, анализа и обработки информации для принятия самостоятельных решений, навыками подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов по соответствующей тематике; навыками работы в малых группах; развивают организаторские способности по подготовке коллективных проектов. По окончании семестра студенты должны усвоить специфику изучаемой техники сбора макета и научиться использовать ее художественно-изобразительные возможности для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

Семестр заканчивается практическими навыками сбора макета книжного издания под руководством педагога, который должен, помимо устных указаний, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

В качестве общих рекомендаций, относящихся как к начальному курсу, так и к специализации, следует отметить: на каждом этапе обучения выполнения макета книжного издания, в каждом задании необходимо быть как можно требовательнее к внешнему оформлению книг. Уверенный рисунок и хороший эскиз – решающее условие успеха в работе.

При выполнении заданий по конструированию и макетированию книги необходима высокая дисциплина труда, точное и последовательное выполнение всех процессов работы. Нарушение правил работы, технологии, хотя бы на одном отрезке, может свести к нулю результаты длительного труда.

В процессе обучения полезно обращаться к оригиналам, выполненным художниками и учениками в разных макетах, составляющим методический фонд мастерской. Полезно подготовить и такие наглядные пособия, как отдельные оттиски с каждой доски и совмещенные оттиски в цветном офорте.

В учебной дисциплине «Современные книжные издания» применяются самостоятельные практические работы, выполняющиеся студентами по заданным по программе темам. Также используются небольшие домашние практические задания и упражнения для закрепления навыков по овладению методов макетирования современного книжного издания для детей дошкольного возраста к одному

литературному произведению на выбор и макетирования современной книжки-игрушки к литературному произведению на выбор.

Данный вид работы предполагает расширение и закрепление знаний, умений и навыков, усвоенных на аудиторных занятиях путем самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине и другим источникам информации; Самостоятельная работа выполняется индивидуально, а также может проводиться под руководством (при участии) преподавателя.

Следует предварительно изучить методические указания по выполнению самостоятельной работы, сбору материалов по изучаемой теме; отработке графических упражнений.

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ознакомиться с демонстрационным вариантом задания (теста, перечнем вопросов, пр.), проработать рекомендуемую литературу, получить консультацию у преподавателя, подготовить презентацию материалов.

При освоении материала учебного курса «Современные книжные издания» рекомендуется идти от практических занятий под руководством педагога, а затем – к выполнению самостоятельной домашней работы.

Консультации для зачета и домашние задания прорабатываются студентами в ходе самостоятельной и практической работы в учебной мастерской и собеседований с педагогом.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

С позиций компетентностного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию 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 макетировать 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;
- использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного

обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.