

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Б1.Б.31 КОМПОЗИЦИЯ В КНИЖНОЙ ГРАФИКЕ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности) в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2019 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ак. часов).

Вид учебной работы	Всего	Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия	160	32	32	48	48						
<i>в том числе:</i>											
<i>Лекции</i>	-	-	-	-	-						
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	160	32	32	48	48						
<i>Семинары (С)</i>											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	56	4	4	24	24						
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗчОц /Зч)		За	ЗаО	За	Эк						
Общая трудоемкость:											
<i>академических часов</i>	216	36	36	72	72						
<i>зачётных единиц</i>	6	1	1	2	2						

Актуализирована

на 2020/2021 учебный год

« ____ » _____ 2020 г.

Принята в Учебный отдел

_____ / _____ /

« ____ » _____ 2020 г.

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины «Композиция в книжной графике» - формирование у обучающихся устойчивого навыка решения композиционных задач, построения композиции при создании художественного образа в книжной графике.

Задачи:

- ознакомление с зарубежным и отечественным искусством прошлого и настоящего времени;
- развитие художественного воображения, творческой фантазии, самореализации личности в условиях современной мировой и отечественной культуры;
- развитие способности создавать целостные многофигурные композиции с действующими персонажами в реальной исторической или сказочной (воображаемой) среде;
- способствовать приобретению навыков воплощения авторского замысла в различных форматах при использовании уникальных графических средств книжной иллюстрации.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Композиция в книжной графике» относится к вариативной части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «Композиция в книжной графике», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
ОК-1	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	История Философия
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК – 6	способностью и готовностью создавать высокопрофессиональные произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, умением доносить доступно и понятно результаты своей профессиональной деятельности до заказчика, определять значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей	Академический рисунок Акварельная живопись
ОПК – 7	способностью и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста),	Академический рисунок

	знанием о материалах, применяемых при их выполнении	
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
ПК-2	способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства	-
ПК-3	способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания произведения изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства	Академический рисунок Акварельная живопись
ПК-4	способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории мирового искусства и культуры	-
ПК-5	способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве	Акварельная живопись
ПК-9	способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументированно изложить идею авторского произведения и процесс его создания	-

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Композиция в книжной графике», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОК-1	ОК-1.1. анализирует тему, образ, элементы композиционного решения в книжной графике
	ОК-1.2. находит и критически анализирует информацию, необходимую для

	решения поставленной графической задачи
	ОК-1.3 использует системный подход для решения графических задач
	ОК-1.4 грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы по композиции в книжной графике
	ОК-1.5 оценивает последствия возможных решений композиционных задач в книжной графике
ОПК-6	ОПК-6.1 формулирует закономерности построения композиции в книжной графике; значимость композиционного решения графического произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей
	ОПК-6.2 использует различные художественные материалы, способы, технологии и техники для композиционного решения графического произведения
	ОПК-6.3 доносит в доступной форме результаты идеи композиционного построения графического изображения до заказчика
ОПК-7	ОПК-7.1 формулирует композиционные задачи графического произведения и разрабатывает план по их выполнению
	ОПК-7.2 выбирает методы, техники и технологии при выполнении реалистического и формального ведения работы над композицией в графике
	ОПК-7.3. применяет различные приемы, техники при решении творческих композиционных задач в книжной графике
ПК-2	ПК-2.1 формулирует законы и принципы композиции на высоком профессиональном уровне в авторских графических произведениях
	ПК-2.2 использует технологические и технические приёмы для создания авторских композиционных произведений в области графики
	ПК-2.3 применяет различные графические материалы при создании авторских произведений
ПК-3	ПК-3.1 наблюдает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания графического произведения
	ПК-3.2 использует чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне графического произведения
	ПК-3.3 выделяет главное, подчиняет второстепенные детали главному, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения
ПК-4	ПК-4.1 выявляет способы использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла в графических произведениях
	ПК-4.2 применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры
ПК-5	ПК-5.1 выявляет особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта для работы над

	композицией
	ПК-5.2 использует знания основных произведений мировой и отечественной художественной культуры, истории костюма и быта, знания особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве в работе над композицией в книжной графике
ПК-9	ПК-9.1 формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел композиционного решения в книжной графике
	ПК-9.2 аргументировано излагает идею авторского композиционного решения в книжной графике и процесс его создания

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1 семестр (18 недель)		
1	Введение. Цель и задачи дисциплины	Цель и задачи. Композиция как художественный образ. Виды композиций. Смысл, сюжет. Слово и изображение. Понятие «вечный образ». Зарождение замысла. Повествование на примере произведений мастеров Древней Греции, Древней Руси, западноевропейского искусства Средних веков и Возрождения, барокко и классицизма, искусства современности.
2.	Композиция силуэта портрета	Виды портретов (парный, камерный, парадный и т.д.), их особенности. Индивидуальное и типическое в портрете. Цвет, тон, фактура, пятно – передача внутреннего состояния портретируемого. Композиция портрета. Выразительные композиционные средства. Цели и задачи учебного и творческого портрета. Выбор графической техники и характер модели. Портрет и портретное сходство. Сходство внешнее и внутреннее. Рисование профиля. Мастера жанра 18-20 в. (Елизавета Бём, Константин Головкин, Георгий Нарбут, Вильям Буш, Елизавета Кругликова, Фёдор Толстой и т.д.), отличие техник указанных художников. Замысел, художественное воплощение, композиционное решение. Задачи, решаемые в композиционном портрете. Выбор выразительных средств. Роль интерьера и экстерьера в одно фигурной композиции. Композиционная работа по теме: «Силуэт портрета»: задачи компоновки, выбора графических средств и манеры выполнения для достижения большей достоверности, передача характера модели и идейного содержания произведения.
3	Двух фигурная композиция.	Стадии композиционной работы над двух фигурной картиной. Выбор формата для решения различных

		<p>композиционных задач. Передача пространства и плановость в двух фигурной композиции. Двух фигурная композиция – главное и второстепенное, закон единства и соподчинения; композиционный центр и способы его выделения.</p> <p>Последовательность ведения работы над двух фигурной композицией.</p> <p>Чтение произведений по выбору к теме задания. Подготовка эскизов двух фигурной композиции Выбор одного из эскизов, силуэт на античную мифологическую тему / сказка (человек и животное)</p> <p>Техника: перо/тушь либо капиллярные фломастеры, размер А4 (эскизы и иллюстрации).</p> <p>От рисовка силуэтов тушью.</p>
4	<p>Специфические особенности построения композиции.</p>	<p>Чтение произведений по выбору к теме задания. Задания на пятно и линию. Подготовка эскизов композиции с добавлением линии (выбирается один из отрывков либо своя тема). Добавление к силуэту линии. Темный силуэт на белом и светлый силуэт на темном. Композиция многофигурная. Добавление цвета. Задание на добавление дополнительного цвета к имеющейся композиции.</p> <p>Декор на одежду, дополнительный фон, элементы экстерьера, интерьера (элементы мебели) в цвете.</p> <p>Отработка деталей. Выявление соподчиненности форм. Поиск тоновых и цветовых решений композиции для лучшего выявления образа. Отработка деталей. Выявление соподчиненности форм.</p> <p>Техника: перо/тушь либо капиллярные фломастеры, размер А4 (эскизы и иллюстрации).</p>
5	<p>Средства выразительности и гармонии в двухмерной плоскости, ограниченном и реальном пространстве.</p>	<p>Основные принципы и композиционные основы: рациональность, тектоничность, структурность, гибкость, органичность, образность, целостность.</p> <p>Подготовка иллюстрации книги. Иллюстрации к сказкам Ханса Кристиана Андерсена, Шарля Перро и др.</p> <p>Знакомство с творчеством художников. Чтение произведений по выбору к теме задания. Работа над эскизом композиции по выбранной книге. Выбор наиболее удачного эскиза (сюжета). Выполнение иллюстраций – полосной иллюстрации (по ходу повествования) одна заставка (на первой странице – отражение сюжета), одна концовка.</p> <p>Работа над общим стилистическим решением книги: сбор материала – зарисовки архитектуры, костюмов и т.п.; форэскизы иллюстраций и элементов книги, поиск техники исполнения.</p> <p>Техника: карандаш /акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила</p>

		размер А4 (эскизы и иллюстрации).
2 семестр (22 недели)		
6	Постановка и обсуждение темы книжной иллюстрации: Куприна А.И. «Белый пудель» и «Гранатовый браслет»; Лескова Н.С. «Левша», «Очарованный странник» и др.	Постановка темы. Рассказ о Куприне А.И.: эпоха, окружение, работы. Работы художников по выбранной теме (О. Г. Верейский, Ю.В. Копейко, Д.А. Шмаинов и др.), характерные особенности. Демонстрация фильма по повести классика. Подготовка эскизов по ходу чтения рассказа и просмотр фильма. Обсуждение эскизов, выбор наиболее удачных. Разработка сценария написания иллюстраций.
7	Композиционно-ритмические средства в работе с проектом книги.	Выполнение элементов иллюстрации в материале: Буквица, титульный лист, пять иллюстраций, три заставки и три концовки (к каждой главе в зависимости от количества глав). Работа над эскизами и иллюстрацией. Выявление соподчиненности форм. Техника: карандаш / акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила; размер А4 (эскизы и иллюстрации).
8	Гармония шрифта и изображения.	Шрифт как образ. Выбор слова (например, хлеб/лед/металл и др.) и выполнение композиционного видение шрифта, использование изобразительных элементов для выражения смысла слова (предметов быта, фигур и др.) выстраивание слова из элементов, которые оно обозначает, объединяет. Выполнение шрифтовых клаузур. Материал: бумага А4, акварель, тушь, перо.
3 семестр (18 недель)		
9	Выполнение графической работы по созданию композиции в «авторском стиле».	Выбор темы книжной иллюстрации: Роберт Стивенсон «Остров сокровищ», Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера». Постановка темы Роберт Стивенсон «Остров сокровищ» или Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера». Демонстрация фильмов по повести классика. Работа над эскизами по ходу чтения рассказа и просмотра фильма. Обсуждение эскизов, выбор наиболее удачных. Разработка сценария написания иллюстраций. Техника: бумага, акварель, тушь, гуашь. Формат бумаги: А3, А4 акварель, тушь, карандаш.
10	Работа над иллюстрацией.	Демонстрация фильма, копирование, чтение, подготовка эскизов, обсуждение, разбор результатов. Копирование работ художников с мировым именем на тему выбранной иллюстрации. Отработка деталей. Выявление соподчиненности форм. Техника: карандаш / акварель / тушь / темпера / цветной

		карандаш / тонированная бумага / белила размер А4 (эскизы и иллюстрации).
4 семестр (22 недели)		
11	Композиционные основы. Композиция органических форм. Законы композиционного построения.	Симметрия, асимметрия – композиционное равновесие. Ритм, метр, пропорции, масштабность, контраст, нюанс. Законы композиционного построения: степень сходства и различия, тождество (аналогия элементов), нюанс (слабое различие), контраст (резкое различие), полярность (полное отличие), статика – динамика формы, виды симметрии (зеркальная, осевая, винтовая), асимметрии, их взаимодействие. Метр – простейший порядок, основанный на повторении равных элементов. Ритм – сложный порядок чередования элементов композиции. Отношения и пропорции. Масштабность. Выбор темы книжной иллюстрации: Лесков Н.С. «Левша», «Очарованный странник», Куприн А.И. «Белый пудель», Пушкин А.С. «Маленькие трагедии» и др.
12	Отрисовка формальной композиции (с фоном и без него).	Ассоциативные представления. Динамика, статика, тектоника. Принципы построения плоскостных композиций. Демонстрация фильма, копирование, чтение, подготовка эскизов, обсуждение, разбор результатов. Копирование работ художников с мировым именем на тему выбранной иллюстрации. Техника: карандаш / акварель / тушь / темпера / цветной карандаш / тонированная бумага / белила; размер А4 (эскизы и иллюстрации).

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 1(18 недель).					
1	Введение. Цель и задачи дисциплины	-	2	-	2
2.	Композиция силуэта портрета	-	4	-	4
3	Двух фигурная композиция	-	4	-	4
4	Изучение специфических особенностей построения композиции.	-	4	-	4
5	Средства выразительности и гармонии в двухмерной плоскости, ограниченном	-	18	2	20

	и реальном пространстве.				
Семестр 2 (22 недели).					
6	Постановка и обсуждение темы книжной иллюстрации: Куприна А.И. «Белый пудель» и «Гранатовый браслет»; Лескова Н.С. «Левша», «Очарованный странник» и др.	-	6	-	6
7	Композиционно-ритмические средства в работе с проектом книги.	-	22	2	24
8	Гармония шрифта и изображения.	-	4	-	4
Семестр 3 (18 недель).					
9	Выполнение графической работы по созданию композиции в «авторском стиле».	-	24	8	32
10	Работа над иллюстрацией.		24	8	32
Семестр 4 (22 недели).					
11	Композиционные основы. Композиция органических форм. Законы композиционного построения.	-	24	6	30
12	Отрисовка формальной композиции (с фоном и без него).	-	24	6	30

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Практические работы. Для проведения практических работ используется учебная аудитория «**Мастерская композиции в книжной графике**», оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Перечень основного оборудования, используемого для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Стандартно оборудованные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.

Стандартные специальные столы и стулья. Персональный компьютер, стол переводной, стол для репродуцирования.

Профессиональное освещение.

5.3. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- мастерская композиции в книжной графике;
- компьютерные классы академии;

- библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://art.biblioclub.ru/> (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: <https://academy-andriaka.ru/library/> . Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. — Москва : Владос, 2012. — 399 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/96266> (дата обращения: 27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Бесчастнов, Н. П. Цветная графика : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. — Москва : Владос, 2014. — 176 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/96269> (дата обращения: 11.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Зорин, Л. Н. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам : учебное пособие / Л. Н. Зорин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 100 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121163> (дата обращения: 11.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Манцевич, А. Ю. Проектирование книжной иллюстрации в векторном графическом редакторе : учебное пособие / А. Ю. Манцевич, М. А. Груздева. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2016. — 86 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128053> (дата обращения: 11.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Мастера современной гравюры и графики / ред. В. Полонский. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 402 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222307> (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный.
6. Чаговец, Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура : учебное пособие / Т. П. Чаговец. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 176 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134052> (дата обращения: 11.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература

1. Бесчастнов, Н.П. Графика натюрморта: учеб. пособие для студентов вузов / Н.П.Бесчастнов. – Москва.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2017. – 255с.; ил.; 48с.цв.ил.:ил. – (Изобразительное искусство).

2. Герчук, Ю.Я. История графики и искусства книги: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Ю.Я. Герчук, [изд. 2-е, испр. и доп.]. - М.: Издательский дом "РИП-холдинг", 2013.- 316с.:ил.
3. Голлербах, Э. Ф. Графика Б.М. Кустодиева / Э. Ф. Голлербах. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 77 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/32108> (дата обращения: 11.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Пронина, В.И. Живописная работа: Картины диптих «Аллегория жизни» и «Аллегория смерти»; Прикладная работа: Иллюстрации к произведению Дж. Р.Р. Толкина «Ле о Лейтиан / рук. Н.В.Беседнова, рук.С.Г.Гонков. – Москва: ФГБОУ ВО Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2018.-25с. :ил. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/vkr/46255> (дата обращения: 11.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Игнатова, В.С. Живописная работа: Картина «Марионетки» Прикладная работа: Иллюстрации к книге Г.Х. Андерсена «Дочь болотного царя» / рук. Б.А. Ведерников, П.Е.Рябинский, С.Г.Гонков – Москва: ФГБОУ ВО Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2018.-34с. :ил. —Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/vkr/46250> (дата обращения: 11.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Живописная работа: Картина «Городской человек» Прикладная работа: 1. Серия работ офорт «Америка построена эмигрантами» 2. Иллюстрация и оформление сказок В. Гауфа «Караван»/ рук.Б.А. Ведерников, П.Е. Рябинский, А.Б. Попов, С.Г. Гонков. – Москва: ФГБОУ ВО Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2018.-18с. :ил. —Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/vkr/46252> (дата обращения: 11.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:

1. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: <https://urait.ru/>. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
2. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/> . Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Разработчики:		
Профессор		Желваков В.Ю.
Руководитель образовательной программы		
Заведующий кафедрой		
Ректор		Андрияка С.Н.

**Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине «Композиция в книжной графике»**

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
5	Высокий уровень	<p>Студент</p> <p>Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов.</p> <p>Формулирует: тему, образ, смысл, сюжет, закономерности построения композиции в книжной графике; композиционные задачи графического произведения и разрабатывает план по их выполнению; значимость композиционного решения графического произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей; особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта для работы над композицией.</p> <p>Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы по композиции в книжной графике</p> <p>Выявляет способы использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла в графических произведениях.</p>
4	Средний уровень	<p>Студент:</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов.</p> <p>Формулирует тему, образ, смысл, сюжет, закономерности построения композиции в книжной графике; композиционные задачи графического произведения и разрабатывает план по их выполнению; значимость композиционного решения графического произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей; особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта для работы над композицией</p> <p>Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы по композиции в книжной графике</p> <p>Выявляет способы использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла в графических произведениях.</p>

		Испытывает незначительные затруднения в определении композиционных задач графического произведения и разработке план по их выполнению.
3	Низкий уровень	Студент: Слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Испытывает затруднения: - в формулировании сюжета, закономерностей построения композиции в книжной графике; композиционных задач графического произведения; - в определении значимости композиционного решения графического произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей; особенностей исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта для работы над композицией; - в выявлении способов использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла в графических произведениях.
2	Минимальный уровень не достигнут	Студент: Не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов. Не может: - формулировать задачи сюжета, закономерности построения композиции в книжной графике; композиционные задач графического произведения; - определять значимость композиционного решения графического произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей; особенности исторического развития художественных течений, стилей и стилевых направлений в искусстве, произведений мировой и отечественной художественной культуры, костюма и быта для работы над композицией; - выявлять способы использования пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры для реализации композиционного замысла в графических произведениях.

2) При оценке умений

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
5	Высокий уровень	Студент: Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями. Анализирует образ, элементы композиционного решения в книжной графике. Выделяет главное, подчиняет второстепенные детали главному. Выбирает методы выполнения реалистического и формального ведения работы над композицией в графике. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения графической задачи. Использует: системный подход для решения графических задач;

		<p>чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне графического произведения. Выбирает различные художественные материалы, способы, технологии и техники для композиционного решения графического произведения; технологические и технические приёмы для создания авторских композиционных произведений в области графики.</p> <p>Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы по композиции в книжной графике</p> <p>Оценивает последствия возможных решений композиционных задач в книжной графике.</p> <p>Доносит в доступной форме результаты идеи композиционного построения графики до заказчика.</p>
4	Средний уровень	<p>Студент:</p> <p>Хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями.</p> <p>Анализирует образ, элементы композиционного решения в книжной графике.</p> <p>Выделяет главное, подчиняет второстепенные детали главному.</p> <p>Выбирает методы выполнения реалистического и формального ведения работы над композицией в графике.</p> <p>Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения графической задачи.</p> <p>Использует: системный подход для решения графических задач; чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление для последующего создания на высоком профессиональном уровне графического произведения.</p> <p>Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников работы по композиции в книжной графике.</p> <p>Оценивает последствия возможных решений композиционных задач в книжной графике.</p> <p>Доносит в доступной форме результаты идеи композиционного построения графики до заказчика.</p> <p>Испытывает незначительные затруднения в выборе художественных материалов, способов, технологии и техники для композиционного решения графического произведения; технологических и технических приёмов для создания авторских композиционных произведений в области графики.</p>
3	Низкий уровень	<p>Студент испытывает затруднения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; - в проведении анализа образа, элементов композиционного решения в книжной графике; - в выборе методов выполнения реалистического и формального ведения работы над композицией в графике; - в выборе художественных материалов, способов, технологии и техники для композиционного решения графического произведения; технологических и технических приёмов для создания авторских композиционных произведений в области графики.

		- в оценивании последствий возможных решений композиционных задач в книжной графике.
2	Минимальный уровень не достигнут	<p>Студент не умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; - анализировать образ, элементы композиционного решения в книжной графике; - выделять главное, подчинять второстепенные детали главному; - выбирать методы выполнения реалистического и формального ведения работы над композицией в графике; различные художественные материалы, способы, технологии и техники для композиционного решения графического произведения; технологические и технические приёмы для создания авторских композиционных произведений в области графики; - находить и анализировать информацию, необходимую для решения графической задачи; - использовать: системный подход для решения графических задач; - формулировать собственные суждения и оценки; - оценивать последствия возможных решений композиционных задач в книжной графике; - доносить в доступной форме результаты идеи композиционного построения графики до заказчика.

2) При оценке навыков

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
5	Высокий уровень	<p>Студент: Отлично владеет практическими навыками. Применяет: методы выполнения реалистического и формального ведения работы над композицией в книжной графике различные приемы, техники, графические материалы при создании художественных произведений. Наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания графического произведения. Применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры. Аргументировано излагает идею авторского композиционного решения графического произведения и процесс его создания</p>
4	Средний уровень	<p>Студент: Уверенно владеет практическими навыками: Применяет методы выполнения реалистического и формального ведения работы над композицией в графике. Наблюдает, анализирует и обобщает явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания графического произведения. Применяет в своей творческой работе полученные теоретические знания в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры. Аргументировано излагает идею авторского композиционного решения графического произведения и процесс его создания.</p>

		Испытывает незначительные затруднения в применении различных приемов, техники графики, графических материалов при создании художественных произведений.
3	Низкий уровень	<p>Студент: Слабо владеет практическими навыками. Испытывает затруднения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в применении методов выполнения реалистического и формального ведения работы над композицией в графике; различных приемов, техники графики, графических материалов при создании авторских произведений - в проведении анализа и обобщения явлений окружающей действительности через художественные образы для последующего создания графического произведения; - в применении полученных теоретических знаний в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры. в своей творческой работе; - в изложении идеи авторского композиционного решения графического произведения и процесс его создания.
2	Минимальный уровень не достигнут	<p>Студент: Не владеет практическими навыками. Не умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять методы выполнения реалистического и формального ведения работы над композицией в графике; различные приемы, техники графики, графические материалы при создании авторских произведений; - анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания графического произведения; - применять полученные теоретические знания в области пластической анатомии и истории мирового искусства и культуры. в своей творческой работе.

**Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине «Композиция в книжной графике»**

- 1. Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Композиция в книжной графике».
- 2. Оценивание результатов обучения.**
  - 2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Композиция в книжной графике» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
  - 2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Композиция в книжной графике» п. 4.1.
3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.
4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	Критерии оценивания задания:
Собеседование по теме	<ol style="list-style-type: none"> 1. Владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу. 2. Наличие собственной аргументированной позиции. 3. Четкая структура ответа.
Создание портрета в силуэте	<ol style="list-style-type: none"> 1. Задачи компоновки, выбор выразительных средств живописи и манеры выполнения для достижения большей достоверности. 2. Передача характера модели и идейного содержания произведения. 3. Грамотная компоновка изображения. 4. Передача конструкции и пластического характера с использованием знаний по пластической анатомии головы. 5. Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы. 6. Эстетическая и художественная выразительность рисунка. 7. Замысел, его художественное воплощение, композиционное решение.
Рисование двух фигурной композиции	<ol style="list-style-type: none"> 1. Передача пространства и плановость в двух фигурной композиции.

(человек и животное)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Определение главного и второстепенного, композиционного центра и способы его выделения. 3. Последовательность ведения работы над двух фигурной композицией. 4. Грамотная компоновка изображения. 5. Передача конструкции и пластического характера. 6. Точная передача пропорций в соответствии с законами изобразительной перспективы. 7. Использование подходящих графических средств для выявления формы и пространства. 8. Эстетическая и художественная выразительность произведения.
Создание картона по ранее утвержденным эскизам	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соответствие заявленной теме. 2. Знание темы (изучение материала в литературных источниках), выбор нового интересного, оригинального сюжета, основанного на точном знании материала. 3. Интересная композиция (размещение фигур в движении, ракурсах и динамике). 4. Знание костюма и интерьера выбранной эпохи. 5. Интересное цветовое и живописное решение. 6. Мастерство рисунка: грамотное размещение фигур в пространстве и перспективе; умение передать детали выбранной темы. 7. Грамотное профессиональное использование выбранной автором техники исполнения.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по композиции в книжной графике, предоставленный на просмотр, и который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы по композиции в книжной графике представляются в оформленном виде.

Работы подписаны, **указывается:**

- ФИО студента, год рождения;

- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Рисунки, выполненные сыпучими материалами (простой карандаш, уголь, сангина, пастель) фиксируются лаком.

6.3. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.