

И. С. Голикова

**СТАНКОВАЯ И КНИЖНАЯ ГРАФИКА
ОБЩИЙ КУРС КОМПОЗИЦИИ**

ISBN 978-5-6040905-1-0

9 785604 090510

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени А. Л. Штиглица**

Кафедра станковой и книжной графики

И. С. Голикова

**СТАНКОВАЯ И КНИЖНАЯ ГРАФИКА.
ОБЩИЙ КУРС КОМПОЗИЦИИ**

Учебно-методическое пособие
для специальности 54.05.03 Графика,
специализации:
«Художник-график (станковая графика)»,
«Художник-график (искусство книги)»

Санкт-Петербург

2018

УДК 7.071.5
ББК 74.48
Г 604

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» в качестве учебно-методического пособия

Рецензенты:

В. И. Боковня, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, главный редактор издательства «Русские коллекции», заместитель председателя издательского совета при Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга, член Союза дизайнеров, Союза художников и Союза журналистов РФ;

А. Т. Пожванов, заведующий кафедрой станковой и книжной графики СПГХПА им. А. Л. Штиглица, профессор

Г 604 Голикова И. С.

Станковая и книжная графика. Общий курс композиции : учебно-методическое пособие / И. С. Голикова ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2018. — 48 с. : ил.
ISBN 978-5-6040905-1-0

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Общий курс композиции» предназначено для студентов, обучающихся по специальности 54.05.03 Графика, по специализациям «Художник-график (станковая графика)», «Художник-график (искусство книги)». В пособии предлагаются методические рекомендации по проведению занятий и выполнению учебных заданий в соответствии с рабочей программой дисциплины.

ISBN 978-5-6040905-1-0

© И. С. Голикова, 2018

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская
государственная художественно-промышленная
академия имени А. Л. Штиглица», 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
1. Планируемые результаты обучения.....	6
2. Учебные задания. I курс. I семестр. «Плоскость».....	8
2.1. Плоскостная графическая композиция «Вертикаль, горизонталь»	
2.2. Плоскостная графическая композиция «Простые геометрические фигуры»	
2.3. Плоскостная графическая композиция «Силуэт»	
2.4. Фигуративная, плоскостная композиция на заданную тему	
3. Учебные задания. I курс. II семестр. «Объем».....	13
3.1. Композиция «Человек, предметная среда, интерьер»	
3.2. Композиция из 3–5 фигур в ограниченном пространстве	
3.3. Фигуративная композиция по мотивам литературного произведения	
4. Учебные задания. II курс. III семестр.....	16
4.1. Композиция из простых геометрических фигур в пространстве. Натюрморт	
4.2. Объемно пространственная композиция из бытовых предметов. Натюрморт	
4.3. Фигуративная композиция «Цвет в графике»	
5. Учебные задания. II курс. IV семестр.....	19
5.1. Жанровая композиция в структуре современного города	
5.2. Пространственная композиция «Отражение»	
5.3. Серия композиций по мотивам литературного произведения	
6. Критерии оценки.....	21
7. Список рекомендуемой литературы.....	22
Основная литература	
Дополнительная литература	
Электронные информационные ресурсы	
Список иллюстраций.....	25
Иллюстрации.....	27

ВВЕДЕНИЕ

«Вопрос методики преподавания творческих дисциплин очень сложный, так как не существует законов, которые обеспечивают ученику правильный путь к познанию и практике профессии, которая зависит от степени природных способностей молодого человека...»

В. И. Шистко

«Общий курс композиции» был разработан и введен в программу кафедры станковой и книжной графики в 2003 г. Автор данного курса — основатель и первый заведующей кафедрой, профессор, кандидат искусствоведения Владимир Иванович Шистко (1928–2015).

В. И. Шистко так говорил о данном курсе:

«Знакомство с основными закономерностями изобразительного графического искусства, синтеза всех видов и жанров, существующих в художественно-изобразительном искусстве <...>, а также развития графических искусств, печатной графики — книгопечатания, гравирования и самостоятельного оригинального творчества.

Во вводных беседах и лекциях объясняется предыстория профессионального развития графических искусств рисовальной и печатной графики, объясняется и указывается характер образного художественно-изобразительного решения, присущего специфике графического искусства и его формам на примерах лучших достижений художников в мировом и русском классическом искусстве.

Пропедевтический курс, рассчитанный на два года (1-й и 2-й курсы) построен на изучении основных теоретических заданий <...> — вертикальных и горизонтальных осевых линий, горизонта, перспективы и построения всех основных геометрических форм и предметной среды

человека. Объяснения двухмерного и трехмерного пространства, ритма, равновесия, симметрии и асимметрии. Далее работа проводится над большой формой на предметах бытовой среды, технике и пространстве с изображением натюрморта в учебном исполнении построения и реалистического изображения, а затем переложения на условно-графическое изображение с отбором главных, выразительных, светотеневых приемов и ограниченного черно-белого исполнения.

Задание “Отражение”, которое построено на решении пространственной композиции с присутствием человека и зеркальных элементов поверхности предметов. С помощью живописно-графического решения нужно добиться эффекта трехмерного пространства, передачи фактуры и художественно-графического богатства техники и формы».

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с установленными требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1428 от 16.11.2016.

«Общий курс композиции» входит в базовую часть профессионального цикла основной образовательной программы специалитета по специальности 54.05.03 «Графика» и специализации «Художник-график (станковая графика)». Эта дисциплина изучается на 1-м и 2-м курсах, ее объем составляет 14 зачетных единиц (504 академических часа). «Общий курс композиции» направлен на определение и усвоение понятия «композиция», приобретение навыков построения рабочего поля листа, расположения основных его элементов и частей в определенной системе и последовательности.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Цели освоения дисциплины: изучение основ композиции в искусстве графики; научиться наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей среды через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой графики; практическое применение полученных знаний в работе над графическими произведениями; освоение теории построения картинной плоскости.

Задачи освоения дисциплины: научиться в графике реализовывать творческий замысел; научиться в практических и творческих работах выражать замысел средствами изобразительного искусства; научиться анализировать и понимать законы композиции при решении простых художественных задач.

В процессе изучения «Общего курса композиции» обучающийся приобретает следующие художественные навыки: знание всех этапов работы над композицией начиная с замысла и заканчивая выполнением оригинала; умение использовать на практике основные правила построения композиции; освоение основных изобразительных средств искусства графики; умение сохранять художественное единство нескольких композиций, объединенных одной темой.

Благодаря данной дисциплине студент будет знать: историю развития мировой и отечественной графики, произведения выдающихся художников в области графики, технологические и художественные особенности материалов, применяемых в станковой графике; художественные особенности различных стилевых течений в станковой и книжной графике; технику работы выдающихся художников-графиков; методику сбора подготовительного материала для создания графического произведения; теорию композиционного строя графического листа;

закономерности построения серии графических листов; теорию зрительного восприятия картинной плоскости.

Также, он будет уметь: разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых при создании графического произведения; целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения, собирать натурный материал — рисунки, наброски, этюды и штудии; на практике применять теоретические знания средств, техник и технологий создания уникального графического произведения.

«Общий курс композиции» позволит студентам овладеть: 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 натуральных 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; методами изучения и копирования выдающихся произведений искусства.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ.

I курс. I семестр. «Плоскость»

2.1. Плоскостная графическая композиция «Вертикаль, горизонталь» (12 акад. ч.)

Основная задача — последовательно раскрыть законы композиции: симметрия и асимметрия, равновесие и ритм, статика и динамика, подчинение второстепенного главному, выделение зрительного центра и т. д. При создании графического листа необходимо рассмотреть следующее: большое / маленькое; длинное / короткое; широкое / узкое; толстое / тонкое; черное / белое; горизонтальное / вертикальное. Надо решить не только композиционные задачи, но и художественно-образные, основная цель — сформировать у обучающегося представление о цельности композиции (в данном случае — структуры, созданной простыми линиями вертикалей и горизонталей) и понимание того, что структуру-конструкцию можно дополнить или изъять лишнее без разрушения единства композиции.

Для выполнения данного задания студенту необходимо во время практических и самостоятельных занятий выполнить серию эскизов карандашом или кистью без линейки для выявления более острой и образной композиции. Используя основные законы: центр рабочего листа, равновесие, ритм, контраст и т. д.

Затем в рамках практических занятий выполняется эскиз-картон в размер оригинала работы, для чего можно использовать черную бумагу, ножницы и клей. Надо нарезать полосы из бумаги шириной от 3 до 8 мм и попытаться по эскизу создать на рабочей поверхности листа задуманную композицию. Затем приклеить ее, ограничив рабочее поле черной рамкой толщиной 3–4 мм, определив границы картинной

плоскости. Далее с картона снимается калька и переносится на чистый лист формата А3; необходимо между горизонтальными и вертикальными полосками соблюдать угол 90°. Для выполнения оригинала работы студенту понадобится гуашь или темпера (глубоко черная), кисть колонок № 1, № 4, рапидограф. Вначале рапидографом обводятся все вертикали и горизонтали по контуру, затем постепенно заполняются обведенные полоски ровным слоем черной краски.

Состав подачи для текущей аттестации: эскизы, выполненные карандашом или тушью без линейки, размер 6х4 см (Рис. 1). *Оригинал выполненной работы:* формат А3, черно-белое решение (Рис. 2).

2.2. Плоскостная графическая композиция «Простые геометрические фигуры» (12 акад. ч.)

Основываясь на опыте предыдущего задания, композиционная задача усложняется. Надо изучить три основные плоские фигуры: квадрат, треугольник и круг, отличающиеся друг от друга четырьмя основными направлениями — горизонтальным, вертикальным, диагональным и дугообразным. Проанализировав динамическую структуру этих фигур, необходимо определить центр (смысловый и композиционный), где завязывается основное действие, возникают основные связи, именно с этой точки начинается развитие всей композиции. В ходе подготовки композиции обучающемуся следует нарисовать несколько тональных эскизов, определив геометрические фигуры для изображения, а также разбивая их на два тона — черный и белый.

При выполнении данного задания можно воспользоваться черной бумагой и сделать предварительный коллаж. Решив задачу в варианте с двумя тональными отношениями, добавляем третий тон — серый. При появлении третьего тона необходимо удерживать цельность композиции,

определить композиционный и смысловой центр. Проблема цельности композиции связана с взаимосвязью всех ее элементов, их бесконечного разнообразия. Ничто в композиции не должно повторяться, необходимо выдерживать паузы и создавать ее особый ритм. Все элементы должны восприниматься как единое целое, где нет ничего лишнего.

Состав подачи для текущей аттестации: эскизы, выполненные карандашом или тушью без линейки, размер 6х4 см., эскизы могут быть выполнены линейно и тонально (Рис. 3). *Оригинал выполненной работы:* 2 листа формата А3, черно-белое решение и с использованием нескольких тонов (черный, белый и серый). Бумага: черная, белая, серая. Тушь, гуашь, кисть, перо, рапидограф. (Рис. 4).

2.3. Плоскостная графическая композиция «Силуэт» (24 акад. ч.)

Для выполнения данного задания обучающемуся прежде всего надо познакомиться с творческим наследием художников, работавших в технике силуэта: Ф.-Г. Сидо, Е. М. Бём, И.-Ф. Антинг, А. Коньовка, Е. С. Кругликова, К. А. Сомов, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, Н. Я. Симонович-Ефимова, Д. И. Митрохин, Г. И. Нарбут, С. В. Чехонин, В. Н. Литовский, В. В. Гельмерсен.

В силуэте как графической технике плоскостного изображении фигур и предметов основное выразительное средство — это пятно и абрис. Благодаря двумерности силуэт обретает высокую степень цельности, обобщения, выразительности и условности.

Обучающемуся необходимо выявить характерные черты силуэта изображаемого предмета (фигуры) и попытаться остро и выразительно изобразить их на листе. Задание предполагает несколько этапов выполнения (завершающий этап — многофигурная композиция). Во время практических занятий студенты делают наброски друг с друга.

Начиная с портрета, затем переходя к фигуре, изучая характерные черты, внимательно прорабатывая контур, движение, характер.

Портрет. Работа начинается с выполнения набросков с натуры, изучая трехмерную форму модели, ее характерные черты и основные пропорции, движение. Затем необходимо выбрать самые острые и характерные наброски для дальнейшей проработки оригинала. Надо следить за абрисом, продумать, как закончить портрет, чтобы его характер был «уловим». Здесь важно акцентировать движение волос, характерные черты внешности, а также попробовать обострить индивидуальные качества модели.

Фигура. Работа начинается с натуральных набросков, поиска характерных поз и движений. Возможно использование дополнительных элементов для создания композиционных узлов и получения тонального контраста (черное на белом и белое на черном). Затем наброски переводятся в силуэт, с сохранением индивидуальных характеристик и графической выразительности.

Фигуративная композиция. Цель — найти пластические связи 5–7 фигур в сюжетной силуэтной композиции и придать ей художественно-образный смысл. По наработанному материалу создаются эскизы. Далее утвержденный эскиз переводится в формат будущей композиции. После выполнения всех композиционных и пластических задач (изучить пластику фигур и характер изображаемых людей, научиться создавать композиционные узлы) с картона снимается калька и делается оригинал.

Состав подачи для текущей аттестации: портрет — 2 листа А5. Черная бумага, тушь, гуашь, перо, кисть (Рис. 5). Фигура, две фигуры — 2 листа формат А4, черная бумага, тушь, гуашь, перо, кисть (Рис. 6; Рис. 7). Фигуративная композиция — 1 лист формат А2. Черная бумага, тушь, гуашь, перо, кисть (Рис. 8; Рис. 9).

2.4. Фигуративная плоскостная композиция на заданную тему (24 акад. ч.)

На практических занятиях студенту выдается тема жанровой композиции («Спорт», «Зрелище», «Цирк» и т. д.). В соответствии с выбранной темой ведется композиционный поиск пластического решения. Параллельно с этим в учебной библиотеке делаются зарисовки при сборе материала. Затем выполняется эскиз карандашом с различными композиционными решениями. После утверждения эскиза начинается работа над картоном, где решаются основные задачи характеристики выбранной темы. После ведется работа над оригиналом.

Задачи: изучение структуры построения фигуративной композиции; изучение выразительных средств композиции, тона, линии, пятна, ритма, равновесия, контраста и т. д.

Состав подачи для текущей аттестации: эскизы, композиционные поиски, наброски. *Оригинал выполненной работы:* 1 лист 30х30 см, материалы: тушь, гуашь, акварель, кисть, перо, черная бумага (Рис. 10).

Для промежуточной аттестации в конце 1-го семестра на комплексный просмотр необходимо предоставить следующие работы:

- плоскостная графическая композиция «Вертикаль, горизонталь»;
- плоскостная графическая композиция «Простые геометрические фигуры»;
- плоскостная графическая композиция «Силуэт» (портрет, фигура, две фигуры, многофигурная композиция);
- фигуративная плоскостная композиция на заданную тему.

3. УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ.

I курс. II семестр. «Объем»

3.1. Композиция «Человек, предметная среда, интерьер»

(24 акад. ч.)

Обучающемуся необходимо создать фигуративную композицию с ярко выраженным глубоким пространством, в котором используется линейная и световая перспектива. Цель — творческое решение задачи пространственной композиции на выбранную тему. В данном задании важно дальнейшее освоение этапов работы над композицией, поиск ее выразительных средств, изучение графических материалов, художественных приемов. Необходимо пройти подготовительный этап поисковый сбор натурного материала и использование его в дальнейшей работе над эскизами.

Надо в пространстве «увидеть» группы людей и завязать их единой смысловой темой. Четко выстроить композицию по планам, тональным отношениям, силуэту. При выполнении оригинала необходимо выстроить воображаемую «коробку» изображаемого пространства.

Задание для самостоятельной работы (6 акад. ч.). Выполнить 20–30 зарисовок с натуры: люди, интерьер, архитектура, жанровые сценки.

Состав подачи для текущей аттестации: эскизы, композиционные поиски, наброски. *Оригинал выполненной работы:* 1 лист формата А2, материал: карандаш НВ – 3В. Ограниченный (легкий) тон, тональная нагрузка средняя (*Рис. 11*).

3.2. Композиция из 3–5 фигур в ограниченном пространстве

(24 акад. ч.)

Задание развивает навыки работы над объемно-пространственной композицией, освоение графических материалов и художественных техник. Цель — достижение гармонии, определенных ритмов и пластики в пространственной жанровой композиции.

Предлагаемые темы: «Семья», «Разговор», «Встреча», «Проводы».

Во время практических занятий обучающимися выполняются композиционные эскизы на основе наработанного материала (наброски, зарисовки, копии и т. д.). Утвержденный эскиз надо точно перенести в размер работы, постараться четко контролировать источник освещения и благодаря ему передать пространство в композиции. Главное здесь — выявление и подчеркивание основных масс и объемов в пространстве. Очень важно правильно найти размер объемно-пространственной композиции, соотношение с человеком, то есть определить масштаб произведения. Оригинал выполняется в материале по выбору студента.

Задание для самостоятельной работы (6 акад. ч.). Зарисовки фигур с натуры, подбор материалов, копия графики (1 работа).

Состав подачи для текущей аттестации: копия графики (Рис. 12–13), эскизы, композиционные поиски, наброски. *Оригинал выполненной работы:* лист А2, материал по выбору (Рис. 14–15).

3.3. Фигуративная композиция по мотивам литературного произведения (24 акад. ч.)

Основная задача для обучающегося — добиться в композиции гармонии, цельности листа, выразительности замысла, оригинальности и создать художественный образ по мотивам выбранного литературного произведения. Свободное использование графических материалов.

Во время практических занятий преподаватель совместно с обучающимися выбирает литературное произведение, доступное для изучения в учебной библиотеке. Студент, используя наработанный

материал для создания эскизов и четко представляя себе временной период данного произведения, создает подборку набросков костюмов нужного времени, архитектуры, мебели и бытовых предметов. Совместно с преподавателем утверждается эскиз и выбирается графический материал, в котором будет исполняться оригинал композиции.

Задание для самостоятельной работы (6 акад. ч.). Копирование произведений мастеров книжной иллюстрации (К. И. Рудаков, Д. А. Шмаринов, П. Н. Пинкисевич, Д. А. Дубинский). Сбор материала, внимательное прочтение литературного произведения для работы над его иллюстрированием.

Состав подачи для текущей аттестации: копия с репродукции графики (Рис. 16), эскизы, композиционные поиски, наброски. *Оригинал выполненной работы:* размеры 30х30 см, черно-белое решение, материалы: бумага, гуашь, акварель, темпера (Рис. 17, 18).

Для промежуточной аттестации в конце 2-го семестра на комплексный просмотр необходимо предоставить следующие работы:

- композиция «Человек, предметная среда, интерьер»;
- композиция из 3–5 фигур в ограниченном пространстве;
- фигуративная композиция по мотивам литературного произведения.

4. УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ.

II курс. III семестр

4.1. Композиция из простых геометрических фигур в пространстве. Натюрморт (24 акад. ч.)

Задачи: поиск композиционного решения, нахождение максимальной выразительности структуры в картинной плоскости, поиск гармонии пластического решения в эскизах и в графическом исполнении. Цель объемной композиции — выявление и подчеркивание объема: выявление геометрической формы и ее трехмерности (куб, цилиндр, шар и т. д.). Также необходимо выявить положение объема в пространстве по отношению к среде и зрителю, правильно расположить объем на плоскости и выбрать источник освещения. Благодаря источнику света усиливается иллюзия объемности предметов, а падающие от них тени придают изображению видимое ощущение пространства.

Во время практических занятий преподаватель совместно со студентами конструирует геометрические формы из бумаги (куб, параллелепипед, шар, пирамида и т. д.); далее из них выстраивается натюрморт, где продумывается освещение и плоскость, на которой стоят фигуры. С натюрморта делаются зарисовки, в процессе чего студент сочиняет свою образную композицию. После утверждения эскиза делается картон с четким построением геометрических фигур на плоскости и в пространстве.

Задание для самостоятельной работы (12 акад. ч.). Зарисовки, наброски с натуры и в учебной библиотеке по выбранной тематике. Изучение (на классических примерах) особенностей построения объемно-пространственных композиций.

Состав подачи для текущей аттестации: эскизы, композиционные поиски, наброски. *Оригинал выполненной работы:* формат А2, материал: карандаш, акварель, гуашь, темпера (Рис. 19).

4.2. Объемно пространственная композиция из бытовых предметов. Натюрморт (24 акад. ч.)

Основываясь на опыте предыдущего задания (натюрморт из геометрических форм), надо усложнить задачу и придать ей художественно-образный характер. При выполнении задания решаются пластические задачи по созданию гармонической графической композиции из бытовых предметов, объединенных единым смысловым значением, но разнообразных по форме, фактуре и назначению.

На практических занятиях выполняются зарисовки бытовых предметов, при этом выявляется индивидуальность каждого студента в подходе к композиции. Ведется работа над эскизами и параллельно над выбором материала будущего оригинала. Студенту надо выявить собственное пластическое решение темы, переосмыслить академический натюрморт и выполнить творческую работу на высоком профессиональном уровне.

Задание для самостоятельной работы студента (12 акад. ч.). Посещение художественных мастерских для приобретения необходимого творческого опыта в соответствии с выбранной темой, а также наработка зарисовок для углубленного изучения темы «Натюрморт».

Состав подачи для текущей аттестации: эскизы, композиционные поиски, наброски. *Оригинал выполненной работы:* формат А2, материалы: карандаш, акварель, гуашь, темпера, угольный карандаш (Рис. 20, 21).

4.3. Фигуративная композиция «Цвет в графике»

Для художника-графика очень важно владеть цветовой палитрой. Прежде чем приступить к выполнению задания, необходимо изучить

аналоги в искусстве: А. А. Дейнека, В. М. Конашевич, В. В. Лебедев, А. Ф. Пахомов, К. И. Рудаков, Л. В. Сойфертис, Н. А. Тырса. Задачи: выполнение предварительных «поисковых» эскизов композиции, натурные зарисовки основных фигур, поиск гармоничного графического решения, изучение цвета в графике.

Тема данного задания студентом выбирается самостоятельно, причем ему необходимо подобрать материал так, чтобы наиболее остро подчеркнуть композицию. Далее, опираясь на базовый курс теории цвета и колористики, выполнить в цвете несколько эскизов для выявления наиболее подходящего материала.

Задание для самостоятельной работы студента (12 акад. ч.). Проанализировать классические произведения с целью выявления композиционных решений, закономерностей построения графического листа и изучения возможности цвета для создания графических произведений. Выполнить копию.

Состав подачи для текущей аттестации: копия с репродукции графики, эскизы, композиционные поиски, наброски, зарисовки (Рис. 22).
Оригинал выполненной работы: формат 25х25 см, материалы: цветные карандаши, акварель, гуашь, темпера (Рис. 23).

Для промежуточной аттестации в конце 2-го семестра на комплексный просмотр необходимо предоставить следующие работы:

- композиция из простых геометрических фигур в пространстве. Натюрморт;
- объемно пространственная композиция из предметов быта. Натюрморт;
- фигуративная композиция «Цвет в графике».

5. УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ.

II курс. IV семестр

5.1. Жанровая композиция в структуре современного города (24 акад. ч.)

Композиция в структуре современного города (супермаркеты, вокзалы, новостройки, современная архитектура, парки, площади и т. д.) предполагает решение задач по нахождению способов художественного выражения урбанистического образа графическими средствами в оригинальной технике. На практических занятиях, опираясь на собранный натурный материал, создаются эскизы; совместно с преподавателем выбирается материал, соответствующий выбранной тематике. Оригинал выполняется на основе утвержденных эскизов.

Задание для самостоятельной работы (18 акад. ч.). Городские зарисовки с целью выявления структуры современного города.

Состав подачи для текущей аттестации: эскизы, композиционные поиски, наброски, зарисовки. *Оригинал выполненной работы:* формат А2, материалы: карандаш, акварель, гуашь, темпера, угольный карандаш (Рис. 24).

5.2. Пространственная композиция «Отражение» (24 акад. ч.)

Необходимо выполнить графический лист с использованием зеркальных или отражающих поверхностей в едином пространстве с фигурами, применив различные графические материалы и инструменты. Это композиционно-творческое задание, где студенту надо изучить специфику плоской, но при этом отражающей поверхности. Наблюдая за зеркалами, стеклом, водой, металлом и т. д., создать художественно-философскую композицию в пространстве этих плоскостей. Необходимо

проанализировать отражающую поверхность, сделать зарисовки, эскизы и выполнить оригинал.

Задание для самостоятельной работы (18 акад. ч.). Дополнительные зарисовки с натуры по выбранной теме, сбор материала.

Состав подачи для текущей аттестации: эскизы, композиционные поиски, наброски, зарисовки. *Оригинал выполненной работы:* формат А2, материалы: карандаш, акварель, гуашь, темпера, угольный карандаш (Рис. 25–26).

5.3 Серия композиций по мотивам литературного произведения (24 акад. ч.)

Необходимо создать 4 графических листа, объединенных одной темой по мотивам литературного произведения. Материалы и техника по выбору обучающегося. На практических занятиях преподаватель вместе со студентами выбирает литературное произведение. Студенты, используя наработанный материал, выполняют эскизы.

Задание для самостоятельной работы (18 акад. ч.). Работа в библиотеке, изучение классических иллюстраций, копирование, выполнение натуральных зарисовок.

Состав подачи для текущей аттестации: копия с репродукции графики, эскизы, композиционные поиски, наброски. *Оригинал выполненной работы:* 4 листа 20х20 см, материалы: карандаш, акварель, гуашь, темпера, угольный карандаш (по выбору обучающегося) (Рис. 27).

Для промежуточной аттестации в конце 2-го семестра на комплексный просмотр необходимо предоставить следующие работы:

- жанровая композиция в структуре современного города;
- пространственная композиция «Отражение»;
- серия композиций по мотивам литературного произведения.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Отлично	Курс освоен полностью, необходимые практические навыки работы с основным материалом сформированы. Предусмотренные программой учебные задания выполнены. Продемонстрирована оригинальность работы и качество ее графического исполнения, умение отбирать, анализировать и творчески переосмысливать самостоятельно найденные источники. Выставочная экспозиция выполнена самостоятельно и демонстрирует умение систематизировать учебные задания.
Хорошо	Курс освоен полностью, но некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно. Предусмотренные программой учебные задания выполнены грамотно, но некоторые из них имеют ошибки, продиктованные недостаточным осмыслением источников. Экспозиция показывает умение систематизировать учебные задания.
Удовлетворительно	Курс освоен частично, некоторые практические навыки работы не сформированы. Уровень графической подачи показывает недостаточное владение техникой. Не сделан сбор материала, некоторые предусмотренные программой учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено минимально. Отсутствует культура экспозиции.
Неудовлетворительно	Курс не освоен, необходимые практические навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки или вовсе не представлены. Самостоятельная работа демонстрирует неумение грамотно интерпретировать источники. Низкое качество графической подачи и экспозиции учебных заданий.

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. *Алпатов М. В.* Композиция в живописи. – М. Искусство, 1940. – 134 с.
3. *Борисов С. И.* О некоторых вопросах теории композиции. – М., 1976. – с.
4. Методические рекомендации к заданиям по курсу «Графика». – Л. : ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, 1983. – 36 с.
5. *Мошков В. М.* Пластическая основа композиции. Проблемы синтеза искусств / В. М. Мошков, О. И. Кузнецов. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1994. – 80 с.
6. Основы композиции : учеб. Пособие / А. П. Барышников [и др.]. – М. : Трудрезервиздат, 1961. – 192 с.
7. *Шистко В. И.* Техника цветного офорта : учеб. пособие. – Л. : Ленингр. инж.-строит. ин-т, 1980. – 74 с.
8. *Шорохов Е. В.* Композиция : учебник. – М. : Просвещение, 1986. – 304 с.

Дополнительная литература

8. *Аверьянов В. В.* Энциклопедический словарь художника-графика : учеб. пособие. – М. : АЛЕВ-В, 2009. – 328 с.
9. *Беляева С. Е.* Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник. – М. : Академия, 2006. – 224 с.
10. *Бловитс Л.* Эскиз и рисунок : простое руководство для начинающих: к изучению дисциплины. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 112 с.

11. *Бродский И. А.* Графика. Ленинградские художники. – Л. : Искусство, 1947. – 226 с.
12. Выставка книг из собрания Марка Башмакова : каталог. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 320 с.
13. *Герчук Ю. Я.* Советская книжная графика. – М. : Знание, 1986. – 128 с.
14. *Гончаров А. Д.* Об искусстве графики. – М. : Молодая гвардия, 1960. – 84 с.
15. *Звонцов В. М.* Основы понимания графики. – М. : Изд-во Академии художеств СССР, 1963. – 72 с.
16. *Звонцов В. М.* Офорт : техника, история / В. М. Звонцов, В. И. Шистко. – СПб. : Аврора, 2004. – 368 с.
17. *Кузнецов Э. Д.* Звери и птицы Евгения Чарушина. – М. : Детская литература, 1983. – 192 с.
18. *Лаврентьев А. П.* Пропедевтическая дисциплина «Графика». ВХУТЕМАС, 1920–1922 годы // Техн. эстетика. – 1984. – С. 16–21.
19. *Логвиненко Г. М.* Декоративная композиция : учеб. пособие для вузов. – М., 2004. – 160 с.
20. *Марц Л. В.* Пропедевтический курс ВХУТЕМАСа – ВХУТЕИНа // Художественно-конструкторское образование – 2. – М. : ВНИИТЭ, 1970. – С. 39–115.
21. *Минаев Е. Н.* Экслибрис. – М. : Советский художник, 1968. – 328 с.
22. *Павлов И. Н.* Техника гравюры на дереве и линолеуме. – М. : Искусство, 1952. – 98 с.
23. *Петров В. Н.* Владимир Васильевич Лебедев, 1891–1967. – Л. : Художник РСФСР, 1972. – 304 с.
24. 50 лет графическим печатным мастерским : выставка работ студентов из фондов кафедр рисунка и станковой и книжной графики

периода 1957–2007 гг. : от Матэ в двадцать первый век : каталог / С.-Петерб. гос. худож.-пром. акад. им. А. Л. Штиглица. – СПб. : СПГХПА, 2007. – 282 с.

25. *Радлов Н. Э.* Графика. – Л. : Благо, 1926. – 24 с.

26. Рисунок XIX века / Гос. Третьяковская галерея. – М. : Сканрус, 2007. – 560 с.

27. *Ровинский Д. А.* Подробный словарь русских граверов : в 2 т. – М. : Центрполиграф, 2010. – Т. 1 : XVI–XIX вв. – 406 с. ; Т. 2 : XVI–XIX вв. – 404 с.

28. *Сидоров А. А.* Графика. – М.; Л. : Искусство, 1949. – 252 с.

29. *Симблет С.* Рисунок : полное собрание техник. – М. : АСТ, 2006. – 264 с.

30. *Суворов П. И.* Искусство литографии : практическое руководство для художников. – М. : Искусство, 1964. – 248 с.

31. *Фаворский В. А.* Рассказы художника-гравера. – М. : Книга, 1965. – 102 с.

32. *Чегодаев А. Д.* Русская графика, 1928–1940. Рисунок. Эстамп. Книга. – М. : Искусство, 1971. – 218 с.

33. *Черемушкин Г. В.* Гравюра : учеб. пособие. – М. : Логос, 2012. – 240 с.

Электронные информационные ресурсы

34. *Бесчастнов Н. П.* Сюжетная графика [Электронный ресурс] : учеб. пособие. – Электрон. текстовые данные. – М. : Владос, 2012. – 400 с. – Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/14211>. – ЭБС «IPRbooks», по паролю

35. *Ломов С. П.* Методология художественного образования : учеб. пособие / С. П. Ломов, С. А. Аманжолов. – М. : Изд-во МПГУ, 2011. – URL: <http://www.knigafund.ru>

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ *

1. Вертикаль, горизонталь. Эскизы. Карандаш, тушь, кисть;
2. Вертикаль, горизонталь. Кисть, гуашь;
3. Простые геометрические фигуры, эскизы. Карандаш;
4. Простые геометрические фигуры. Кисть, гуашь;
5. Силуэт — портрет. Кисть, гуашь;
6. Силуэт — фигура. Кисть, гуашь;
7. Силуэт — фигура. Кисть, гуашь;
8. Силуэт — фигуративная композиция. Кисть, гуашь;
9. Силуэт — фигуративная композиция. Кисть, гуашь;
10. Фигуративная плоскостная композиция на заданную тему. Кисть, гуашь;
11. Композиция «Человек, предметная среда, интерьер». Карандаш;
12. Репродукция П. Н. Пинкисевича;
13. Репродукция Д. А. Шмаринова;
14. Композиция из 3–5 фигур в ограниченном пространстве. Акварель;
15. Композиция из 3–5 фигур в ограниченном пространстве. Акварель;
16. Репродукция Д. А. Шмаринова;
17. Фигуративная композиция по мотивам литературного произведения. Кисть, гуашь;
18. Фигуративная композиция по мотивам литературного произведения. Карандаш;
19. Композиция из простых геометрических фигур в пространстве. Натюрморт. Акварель;

* В качестве иллюстративных примеров использованы студенческие работы разных лет из методического фонда кафедры станковой и книжной графики.

20. Объемно-пространственная композиция из бытовых предметов.
Натюрморт. Карандаш;
21. Объемно-пространственная композиция из бытовых предметов.
Натюрморт. Акварель, гуашь;
22. Фигуративная композиция «Цвет в графике», эскизы. Цветная бумага, цветной карандаш, акварель;
23. Фигуративная композиция «Цвет в графике». Акварель;
24. Жанровая композиция в структуре современного города. Акварель, карандаш;
25. Пространственная композиция «Отражение». Угольный карандаш, сепия;
26. Пространственная композиция «Отражение». Акварель, карандаш;
27. Серия композиций по мотивам литературного произведения.
Акварель, гуашь.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

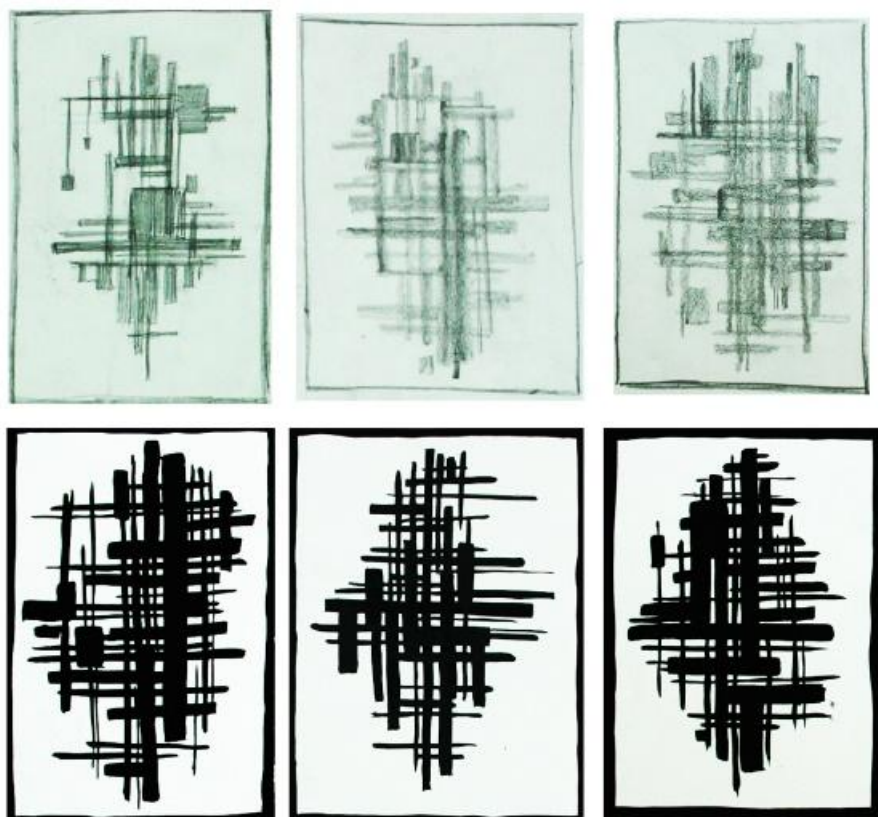

Рис. 1

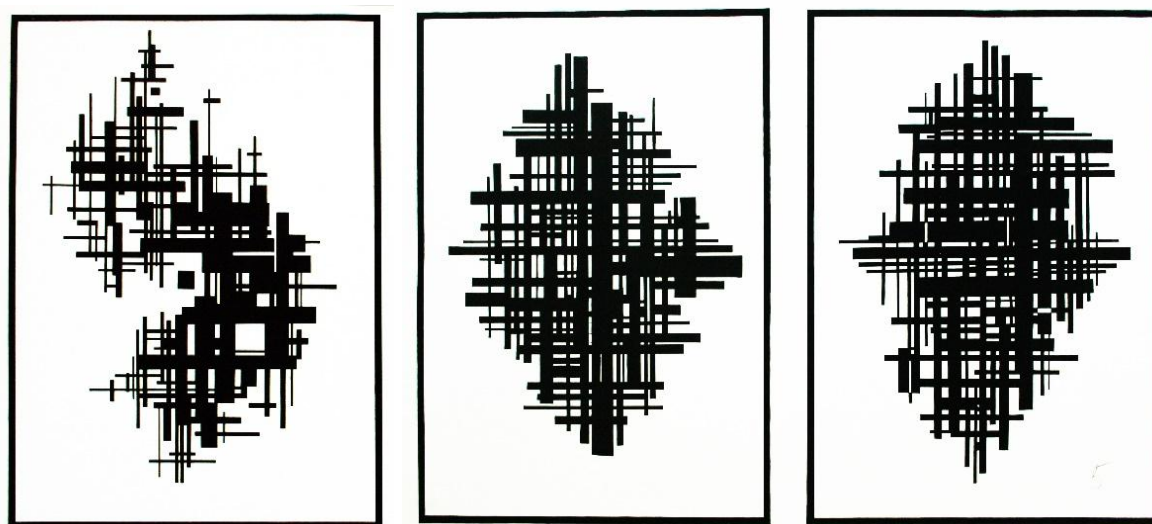

Рис. 2

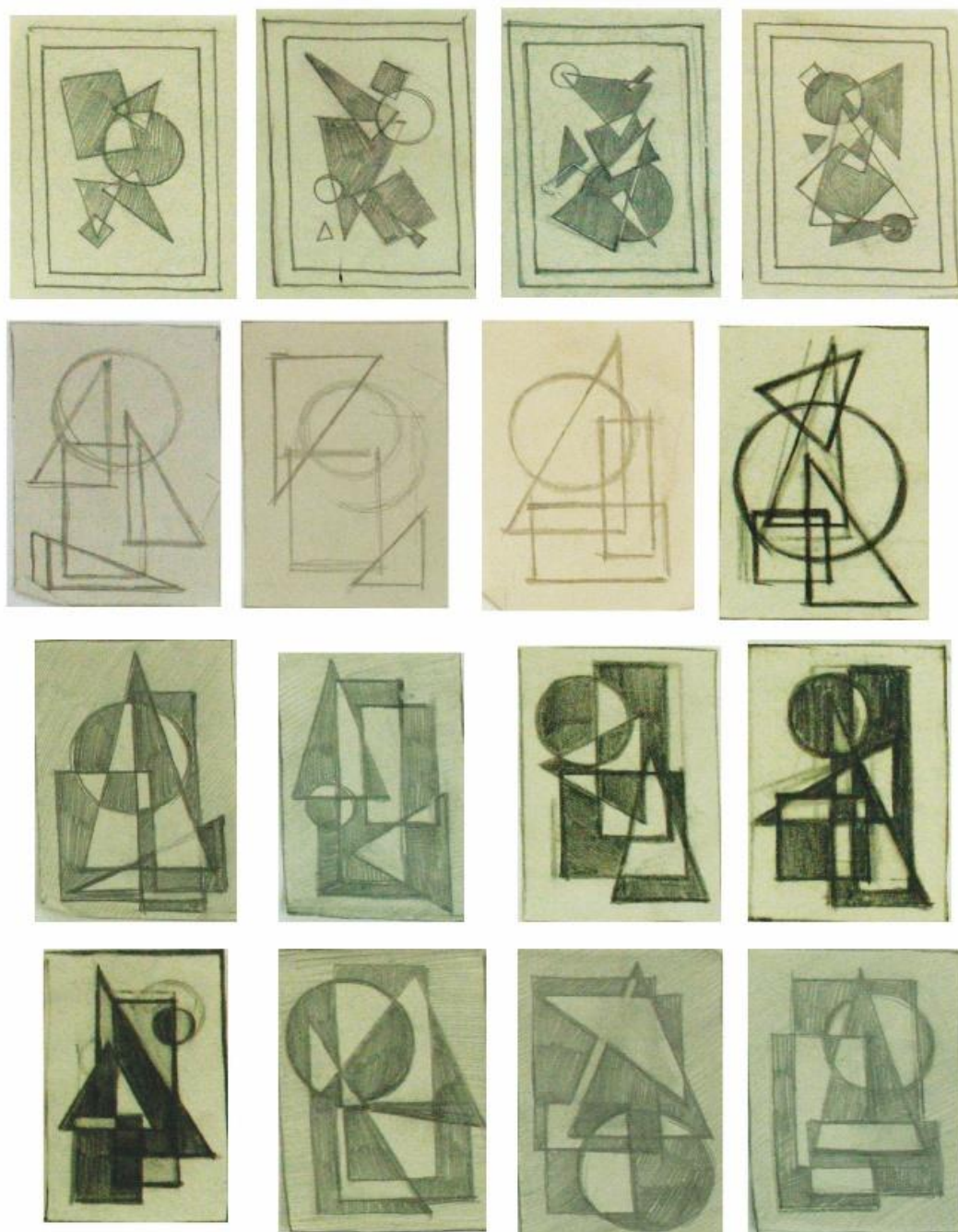

Рис. 3

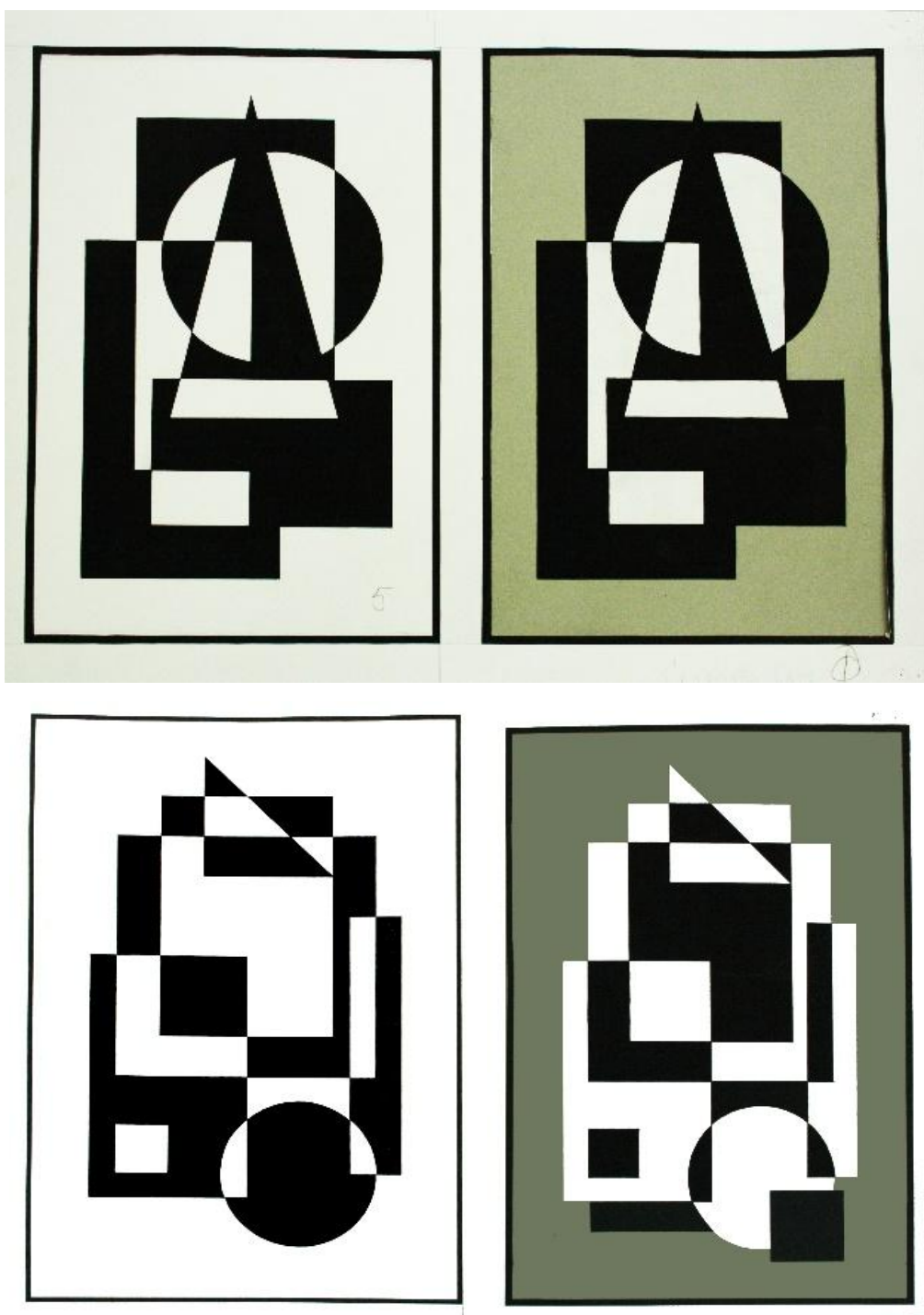

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

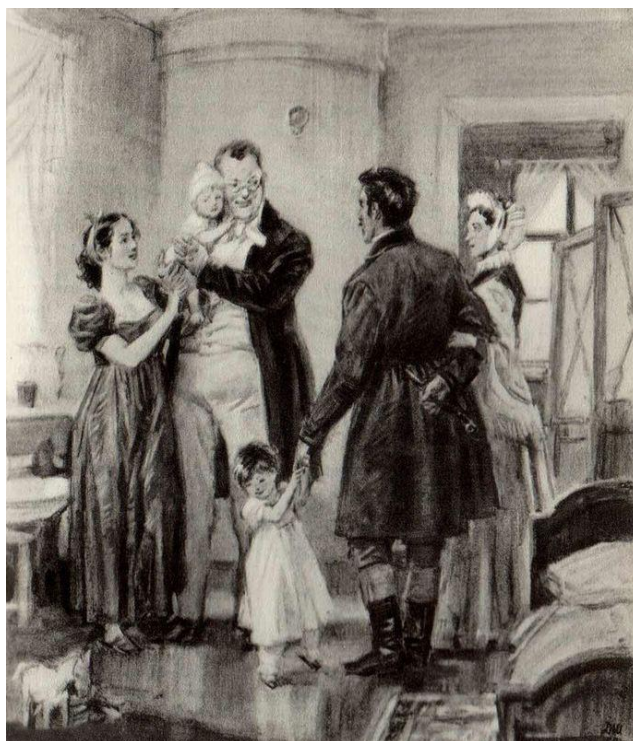

Рис. 13

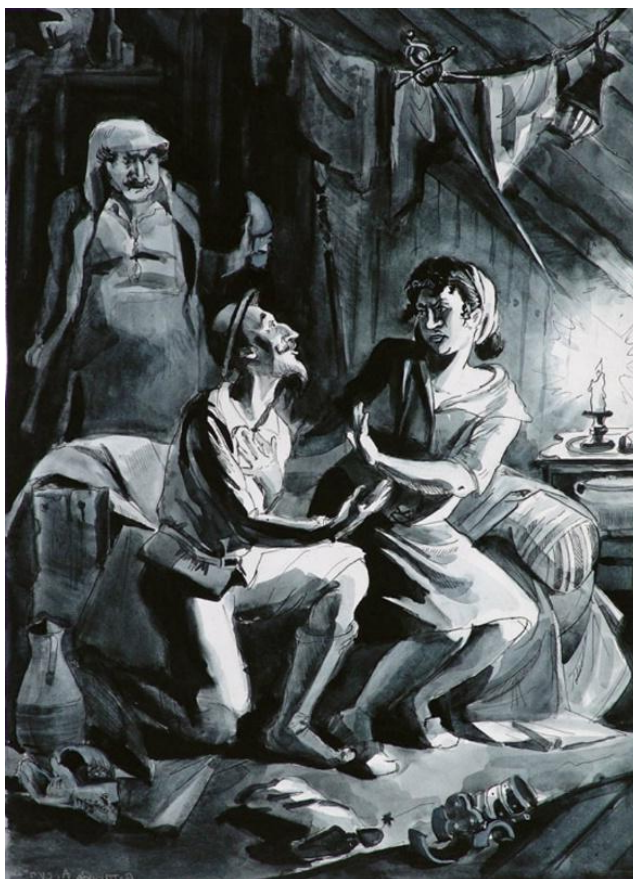

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

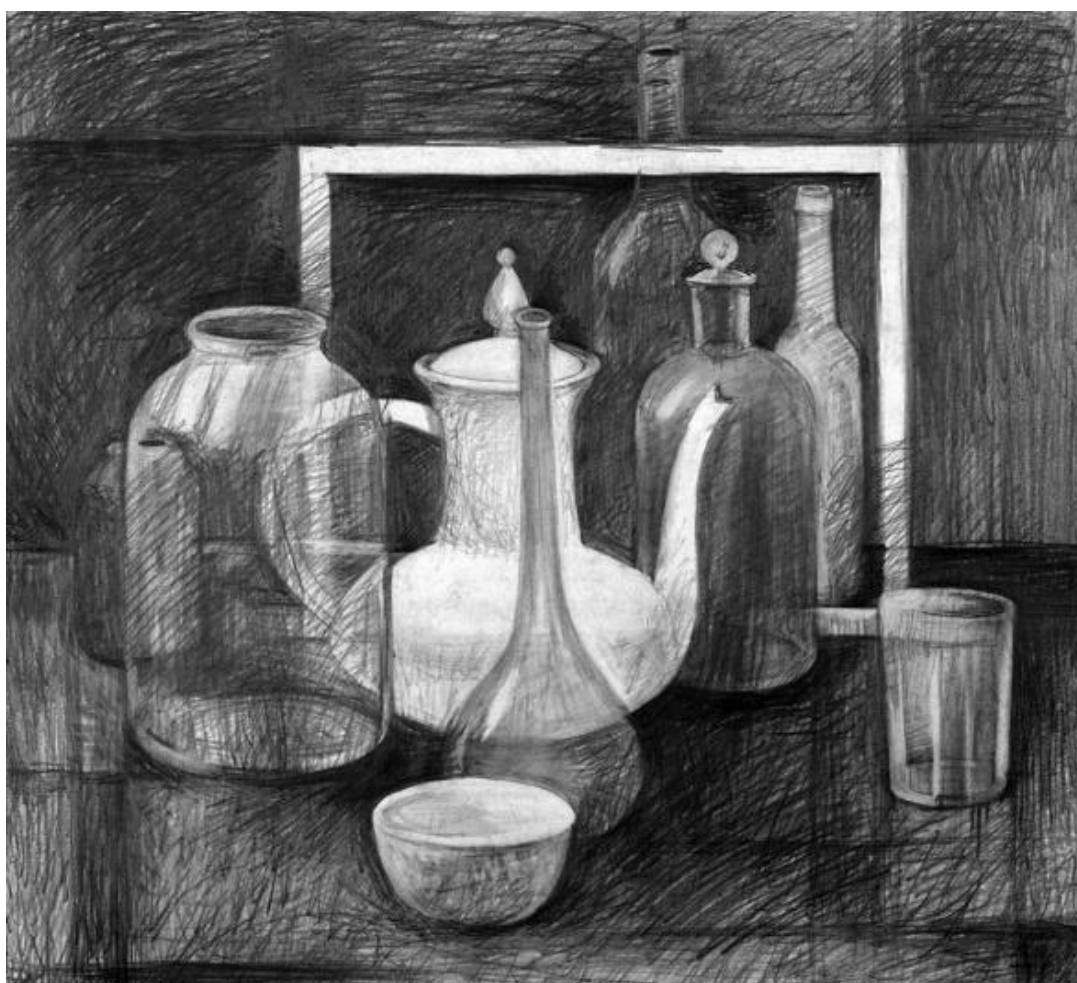

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 25

Рис. 26

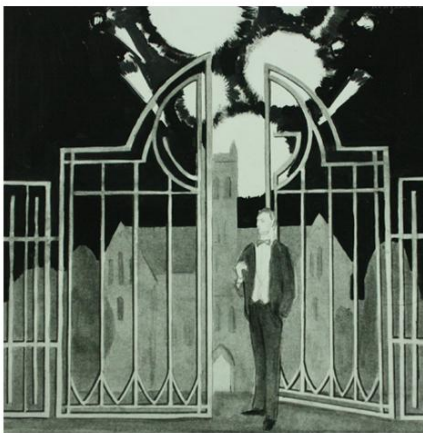
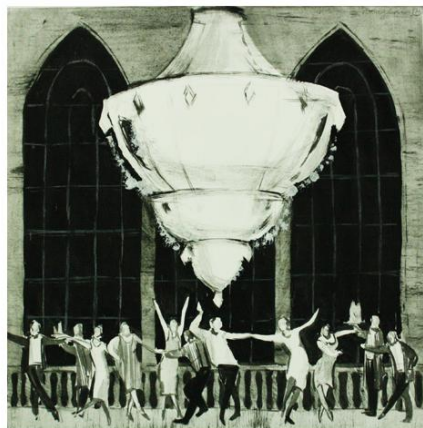

Рис. 27

Для заметок

[illegible]

[illegible]

И. С. Голикова

СТАНКОВАЯ И КНИЖНАЯ ГРАФИКА.

ОБЩИЙ КУРС КОМПОЗИЦИИ

Учебно-методическое пособие

Научный редактор А. О. Котломанов

Корректор О. Ю. Нестерова

Координатор О. Ф. Никандрова

Подписано к печати 30.05.2018 г. Формат 60х84/16
Усл. печ. л. 3,25. Печать офсетная. Бумага офсетная
Отпечатано в типографии ООО «Турусел».
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38
torousstl@gmail.com
Заказ № 16227 от 30.05.2018 г. Тираж 100 экз.