

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Образотворче мистецтво	Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Кафедра	Графіки	Рік навчання	1
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Вибіркова
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	Семестри	1

КОМПОЗИЦІЯ СТАНКОВОЇ ГРАФІКИ

Семестр 1/магістратура (осінь 2024)
2 вересня – 14 грудня 2024-2025 н.р.

Викладач	Яхін Ільдан Ізмаїлович
Е-mail	yakhin46@ukr.net
Заняття	За розкладом
Консультації	За домовленістю з викладачем
Адреса	61002, Харків, вул. Мистецтв, 8, корпус 1, ауд. 12
Телефон	0663420640

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Заняття та консультації з викладачем у стінах академії відбуваються згідно розкладу у визначені дні та години. Під час дистанційних занять офіційними каналами комунікації з викладачем є Telegram, Google Meet. В разі необхідності додаткової консультації, ескізи робіт студентів можуть бути надіслані на пошту викладача. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Для успішного вивчення дисципліни студенти використовують весь комплекс знань з циклу професійних дисциплін: «Рисунок», «Академічний живопис», «Робота в матеріалі», «Графічні матеріали засобами комп'ютерних технологій», «Кольорознавство», «Загальний курс композиції», «Шрифт і типографіка» та «Композиція станкової графіки», які вони вивчали в бакалавраті.

Методичні рекомендації:

1. Шевченко В. Я., Котляр Є. О., Ганоцький В. Л., Вінтаєв Ю. М. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». – Харків: ХДАДМ, 2017. –17 с.
2. Шевченко В.Я., Іващенко О.В., Мельникова У.П., Чайка Л.Е., Яхін І.І. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Композиція» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». ОПП «Графіка». – Харків: ХДАДМ, 2018. 24 с.

3. Шевченко В.Я., Іващенко О.В., Мельникова У.П., Чайка Л.Е., Яхін І.І. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Композиція» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». 1 семестр. – Харків: ХДАДМ, 2019. 32 с., іл. Друге видання, доповнене.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Папір для ескізів та робіт, матеріали та інструменти для створення станкових робіт на вибір студента: олівець, туш, пензлі, акварель, гуаш, акрил, папір, інструменти для гравірування тощо. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет) з можливістю виходу до мережі Інтернет.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

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

Мета дисципліни – формування загальних та фахових компетентностей:

Програмні компетентності	
Інтегральна компетентність	(ІК)
Здатність розв'язувати складні задачі та проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва під час практичної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.	
Загальні компетентності:	(ЗК)
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).	ЗК-1
Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.	ЗК-2
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності).	ЗК-3
Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо.	ЗК-6
Спеціальні компетентності:	(СК)
Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.	СК-1
Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.	СК-2
Здатність володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).	СК-6
Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого мистецтва.	СК-7

У процесі вивчення дисципліни студенти знайомляться зі специфікою авторської серії творів графічного мистецтва, методикою побудови серійних видань, взаємодією сенсовних і формоутворюючих складових в композиції графічного твору, особливостями широкого спектру різноманітних технік і технології, притаманних мистецтву станкової графіки.

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

ПРН 2. Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення.

ПРН 3. Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).

ПРН 4. Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

ПРН 5. Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв'язання завдань і проблем у галузі образотворчого мистецтва.

ПРН 10. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основних принципів розвитку сучасного візуального мистецтва.

ПРН 12. Представляти результати діяльності у науковому та професійному середовищі в Україні та у міжнародному професійному середовищі.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни визначається професійним сприйняттям особливостей проектування твору станкової графіки. Дисципліна вивчається протягом двох семестрів 1-го курсу магістратури у обсязі 10 кредитів ECTS (300 годин), з них: лекції – 4 години, практичні заняття – 146 годин, самостійна робота – 150 годин. Всього курс має 4 модулі та 4 теми.

Перший семестр:

МІНІ-СЕРІЯ ТВОРІВ СТАНКОВОЇ ГРАФІКИ НА ВІЛЬНУ ТЕМУ

МОДУЛЬ 1

Тема 1. Авторська серія творів станкової графіки: методика проектування серійних видань.

- 1.1. Визначення теми міні-серії, аналіз аналогів.
- 1.2. Збір інформації та виконання підготовчих малюнків за темою твору.
- 1.3. Формулювання художньої ідеї твору.
- 1.4. Розробка авторської концепції рішення теми.
- 1.5. Робота над ескізами, пошук образотворчих засобів рішення теми.
- 1.6. Визначення оптимального композиційного рішення теми.

МОДУЛЬ 2

Тема 2. Взаємодія сенсовних і формоутворюючих чинників в структурі міні-серії.

- 2.1. Визначення структури та обсягу міні-серії.
- 2.2. Пошук образотворчих засобів рішення теми в цілому.
- 2.3. Пошук образотворчих засобів рішення окремих аркушів серії.
- 2.4. Робота над ескізами, картонами.
- 2.5. Додрукарська підготовка оригіналів серії.
- 2.6. Друк оригіналів.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми завдань розкриваються шляхом лекційних та практичних занять. Самостійна робота

студентів спрямована на завершення практичних завдань. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її аналіз, виконання ескізів та оригіналів. Додаткових завдань для самостійної роботи не передбачено.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

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

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

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

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

На проведення занять зі студентами розповсюджуються загальноприйняті норми і правила поведінки Вищої школи. Під час занять не допускаються дії, які порушують порядок і заважають освітньому процесу. Це стосується практичної підготовки здобувачів освіти як у навчальних аудиторіях і лабораторіях Академії так і під час дистанційної комунікації з викладачем на платформах Telegram та Google Meet. Вітається власна думка за темою завдання, креативність студента, аргументоване відстоювання позиції та толерантне відношення до колег.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

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

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

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

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

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

РОЗКЛАД КУРСУ

Семестр 1: МІНІ-СЕРІЯ ПЛАКАТІВ НА ВІЛЬНУ ТЕМУ

№ тижня	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
1	1	лекція	Авторська графічна серія: методика проєктування графічної серії	1		Методика створення серії плакатів
	1.1	практичні	Визначення теми міні-серії, аналіз аналогів	4		Аналіз аналогів: бібліотеки, галереї, інтернет ресурси, методичний фонд кафедри
2	1.2	практичні	Збір інформації та виконання підготовчих малюнків за темою твору	5		Рисунки, етюди, фотографії, архівні матеріали, інтерв'ю, свідчення учасників подій
3	1.3	практичні	Формулювання художньої ідеї твору	5		Креативне рішення теми
4	1.4	практичні	Розробка авторської концепції рішення теми	5		Визначення структури твору
5	1.5	практичні	Робота над ескізами, пошук образотворчих засобів рішення теми	5		Візуалізація авторської концепції
6	1.6	практичні	Визначення оптимального композиційного рішення теми	5		Аналіз якісних параметрів
7	1.7	практичні	Визначення технологічних засобів втілення авторського задуму для створення оригіналів	5		Пошук графічної мови
8		практичні	Перегляд ескізів за першим модулем	1	Модульний контроль	
	2	лекція	Взаємодія сенсорних і формоутворюючих чинників графічної серії	1		Аналіз аналогів
	2.1	практичні	Пошук образотворчих засобів рішення теми в цілому	3		Визначення структури твору
9	2.2	практичні	Пошук образотворчих засобів рішення окремих аркушів серії	5		Пошук графічної мови
10	2.3	практичні	Концентрація на стилістичної	5		Пошук графічної

			єдності частин і окремих елементів серії			мови
11	2.4	практичні	Робота над ескізами, картонами	5		Згідно єдиного стильового рішення
12	2.5	практичні	Робота над ескізами, картонами композиції	5		Згідно обраної теми
13	2.6	практичні	Додрукарська підготовка оригіналів з застосуванням обраної технології	5		Згідно обраної теми
14	2.7	практичні	Додрукарська підготовка оригіналів	5		Згідно обраної теми
15	2.8	практичні	Друк оригіналів	4		Авторський нагляд
		перегляд	Перегляд ескізів за другим модулем	1	Модульний контроль	
		Засідання кафедри	Обговорення методики викладання дисципліни		Екзам. перегляд	

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

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

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

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

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

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

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

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

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

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

СИСТЕМА БОНУСІВ

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

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова:

1. Касіян В.І. Мистецтво графіки. – К., Держвидав, 1960
2. ТурченкоЮ.Я. Український естамп. – К., Наукова думка, 1967
3. Богомольний Н.Я., Чебикін А.В. Техніка офорту, - К., Вища школа, 1978
4. Иттен И. Искусство формы. – М., Д.Аронов, 2006
5. Иттен И. Искусство цвета. – М., Д.Аронов, 2007
6. J.Werner Technika I technologia sztuk graficznych. – Krakov, 1972
7. Хрістенко В.С. Техніки авторського друку. Навчальний посібник.
8. ХДАДМ, - Харків, Колорит, 2004
9. L'art pour l'art. / Arbeiten fur kulturelle Institutiontn. / 1994, Mendell & Oberer
10. Akademia prezentuje/Academy presents. – Warsaw: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2006.– 168 с.
11. Grafika ze zbiorow krakowskiej ASP 1946–2006.– Krakow: Wydawnictwo im. Jana Matejki

Електронні ресурси:

1. Вплив розвитку графічних технік на мистецтво в Україні [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: <https://core.ac.uk/download/229566749.pdf>

Допоміжна:

1. Перший міжнародний фестиваль друкованої графіки. Каталог. – Дніпро, Музей українського живопису, 2015
2. 29 MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUES 2009. – Barcelona, Spain, 2009
3. 16-th International Biennale of smallGraphics and Exlibris. – Ostrov Wielkopolski, 2016
4. 7-th Internanional Bsennale Pastel Exhibition/ - Nowy Sacz, Polska, 2018
5. II Тріенале графіки малих форм «INTAGLIO», Київ, 2021