

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л.ШТИГЛИЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

Голикова И.С.

/ _____ /

«26» ноября 2025 г.

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

Уровень высшего образования	Подготовка кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке
Специальность	54.09.05. Искусство графики (по видам)
Вид (программа)	Искусство книги
Квалификация выпускника	Художник-график высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе
Выпускающая кафедра	Станковой и книжной графики
Нормативный срок обучения:	2 года
Форма обучения:	очная

г. Санкт-Петербург

2025 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

26.11.2025 г.

Иностранный язык

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин**

Учебный план 54.09.05_26_ИК.plx
54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

Квалификация **Художник-график высшей квалификации. Преподаватель творческих**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 180 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 80

контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		Итого	
	уп	рп	уп	рп		
Неделя	18 3/6		20 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Практические	32	32	32	32	64	64
Итого ауд.	32	32	32	32	64	64
Контактная работа	32	32	32	32	64	64
Сам. работа	76	76	4	4	80	80
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	108	108	72	72	180	180

Программу составил(и):

кандидат филологических наук, Доц., Балаева Светлана Владимировна _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.09.05 Искусство графики (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 272)

составлена на основании учебного плана:

54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

утвержденного учёным советом вуза от 26.11.2025 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 07.11.2025 г. № 3.

Срок действия программы: 2026-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Балаева Светлана Владимировна

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Формирование у ассистентов-стажеров знаний, умений и навыков владения иностранным языком, необходимых для осуществления творческой и педагогической деятельности в иноязычной среде.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.Б
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Для успешного освоения дисциплины "Иностранный язык" обучающемуся необходимо владеть языком так, чтобы он мог понимать основное содержание текстов и разговоров в рамках бытовых и профессиональных тем, а также сам мог участвовать в диалоге или дискуссии
2.1.2	Производственная практика: творческая.
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» формирует устойчивые навыки работы с иностранной литературой и научными источниками на иностранном языке, которые могут помочь с изучением иностранного опыта для освоения специальных дисциплин, а также написания научной работы:
2.2.2	Дидактика высшей школы
2.2.3	Производственная практика: педагогическая
2.2.4	Защита реферата
2.2.5	Представление творческо-исполнительской работы (проекта)

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области искусства и культуры	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать специфическую терминологию и понятийный аппарат, используемый в критике и теории современного искусства</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь формулировать и излагать собственную позицию по отношению к конкретному явлению или проблеме</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть языком профессиональной коммуникации в сфере современного искусства для ведения диалога с экспертами и заинтересованной аудиторией</p>

УК-5: способностью пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать специальную терминологию и ключевые понятия профессиональной области на иностранном языке</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь извлекать и интерпретировать необходимую информацию из профессиональных источников на иностранном языке</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыком устного профессионального общения на иностранном языке в пределах изученной тематики</p>

ПК-16: готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с коллегами из образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать теоретические основы, методы и современные медиа-форматы проектной деятельности в сфере художественного просвещения</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь разрабатывать концепцию и плана реализации просветительского проекта в кооперации с другими участниками</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыком организации и реализации полного цикла просветительского проекта в команде</p>
---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Лексико-семантические особенности перевода		
1.1	Анализ лексико-семантических особенностей перевода, характерных для иноязычного научного стиля /Пр/	1	10
1.2	Анализ лексико-семантических особенностей перевода, характерных для иноязычного научного стиля /Ср/	1	12
1.3	Структурно-синтаксические и грамматические особенности перевода /Пр/	1	10
1.4	Структурно-синтаксические и грамматические особенности перевода /Ср/	1	22
	Раздел 2. Способы преобразования письменной научной речи в разговорную		
2.1	Способы преобразования письменной научной речи в разговорную /Пр/	1	6
2.2	Способы преобразования письменной научной речи в разговорную /Ср/	1	12
2.3	Преобразование письменной научной речи в разговорную в процессе работы в российских и международных исследовательских коллективах /Пр/	1	6
2.4	Преобразование письменной научной речи в разговорную в процессе работы в российских и международных исследовательских коллективах /Ср/	1	30
	Раздел 3. Практика подготовленного перевода посредством анализа его лексики и грамматики		
3.1	Подготовка перевода, лексико-грамматический анализ переводимого материала с применением новейших информационно-коммуникационных технологий /Пр/	2	10
3.2	Подготовка перевода, лексико-грамматический анализ переводимого материала с применением новейших информационно-коммуникационных технологий /Ср/	2	2
3.3	Трансформация дословного перевода в литературный /Пр/	2	10
	Раздел 4. Поиск синонимической эквивалентности между конструкциями письменного научного стиля и разговорного		
4.1	Аспекты преобразования как: выделение главного и второстепенного /Пр/	2	6
4.2	Сжатие важной информации, присутствующей в письменной речи, до его краткого аналога в устной речи /Пр/	2	6
4.3	Сжатие важной информации, присутствующей в письменной речи, до его краткого аналога в устной речи /Ср/	2	2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Нестеренко, В. Г.	Английский язык для гуманитарных направлений подготовки: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2021	https://www.iprbookshop.ru/107932.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.2	Золотова, М. В., Горшенева, И. А., Артамонова, Л. А., Вихарева, Т. М., Деягина, Л. А., Каминская, Н. В., Мартыанова, Т. В., Золотовой, М. В., Горшеневой, И. А.	Английский язык для гуманитариев: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	https://www.iprbookshop.ru/81614.html
Л.1.3	Черницкая Л. А.	Абстрактная живопись в начале XX века: учебно-методическое пособие по английскому языку для художественных вузов по специальностям: "Живопись", "Искусствоведение", "Культурология": учебное пособие	СПб.: Реноме, 2016	
Л.1.4	McCarthy M., Odell F.	English Vocabulary in Use. Elementary.: учебное пособие	Cambridge: University press, 2003	
Л.1.5	Балаева С. В.	Английский язык для аспирантов: хрестоматия для чтения: учебно-методическое пособие для направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура	СПб.: СПГХПА, 2017	
Л.1.6	Брагилевский Д. Ю.	Английские модальные глаголы: учебное пособие для студентов художественных вузов: учебное пособие	СПб.: СПГХПА, 2016	

1. Murphy, R. English Grammar in Use : учебник / R. Murphy. - 3th. ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007. - 380 р. эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Английский язык для гуманитариев : учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / М. В. Золотова, И. А. Горшенева, Л. А. Артамонова [и др.] ; под редакцией М. В. Золотовой, И. А. Горшеневой. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 368 с. — ISBN 978-5-238-02465-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/81614.html>

3. Английский язык для аспирантов: хрестоматия для чтения : учеб.-метод. пособие для направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия ; сост. С. В. Балаева. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 2017. - 88 с. on-line.

4. Брагилевский Д. Ю. Английские модальные глаголы : ечебное пособие для студентов художественных вузов : учебное пособие / Д. Ю. Брагилевский; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». Санкт-Петербург: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2016. 325 с.

5. Брагилевский, Д. Ю. Основы английской грамматики и перевода: учебное пособие / Д. Ю. Брагилевский; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». Санкт-Петербург: СПГХПА, 2021. 648 с

6. Винникова, Т. А. Английский язык в сфере искусства : учебное пособие / Т. А. Винникова, М. А. Федорова, И. Н. Чурилова. — Омск : Омский государственный технический университет, 2022. — 138 с. — ISBN 978-5-8149-3418-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/131187.html>

7. Нестеренко, В. Г. Английский язык для гуманитарных направлений подготовки : учебное пособие / В. Г. Нестеренко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2026. — 81 с. — ISBN 978-5-4487-0789-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/154187.html>

8. Черницкая, Л. А. Абстрактная живопись в начале XX века: учебно-методическое пособие по английскому языку для художественных вузов по специальностям: "Живопись", "Искусствоведение", "Культурология" = Abstract painting at the beginning of the XXth century : учебное пособие / Л. А. Черницкая. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Реноме, 2016. - 47 с.+on-line : ил.

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Английский язык для гуманитарных направлений подготовки : учебное пособие / сост. В. Г. Нестеренко. Саратов : Вузовское образование, 2021. 81 с.	https://www.iprbookshop.ru/107932.html
----	--	---

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Другое - указать в приложении со ссылкой

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
Ч-225	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по контактной работе:

РАЗДЕЛ 1. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА

Для успешного освоения техники перевода с английского языка на русский необходимо знакомство с явлением семантической структуры слова, что выступает как комплекс всех его словарных значений. Среди них есть основное или основные значения, по отношению к которым остальные значения возникают путём каких-либо ассоциативных связей с ними. При переводе необходимо уметь выбрать из всех этих значений то, которое наиболее приемлемо для данного контекста.

РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ В РАЗГОВОРНУЮ

Правильный перевод зависит и от умения осуществлять лексико-грамматический анализ переводимого материала, находя в нём то, что наиболее характерно для его лексики и грамматики. Необходимо составить глоссарий с разграничением лексики на терминологическую и общеупотребительную, проанализировав её с точки зрения наличия синонимов, антонимов, интернациональных слов. Для установления при переводе правильного контекстуального значения слова нужно учитывать явление лексической синонимии и синонимической эквивалентности в русском языке. При лексической синонимии разные по своей фонетической и графической форме слова имеют одинаковые или близкие значения, и из синонимов, которые объединяются в ряды на основании их синонимической эквивалентности, необходимо выбрать то слово, которое отвечает смыслу и стилю данного высказывания.

РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИКА ПОДГОТОВЛЕННОГО ПЕРЕВОДА ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА ЕГО ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИКИ

Знание грамматики переводимого материала также необходимо для установления правильного значения слов, так как каждое грамматическое явление включает правила его перевода на русский язык. Так, объектный и субъектный инфинитивные обороты переводятся на русский язык дополнительным придаточным предложением; притяжательный падеж — родительным падежом, а конструкция «цепочка слов» — фразой, где последнее слово или слова в «цепочке слов» выступают как основные, а все те слова, которые им предшествуют, переводятся как определения к ним. Для расширения словарного запаса слов рекомендуется выучивать наизусть наиболее характерные для данного иноязычного материала лексические единицы, контролируя знание их путём прямого и обратного перевода. Кроме того, полезно составлять из них фразы и предложения, ставя их таким образом в определённый речевой контекст.

РАЗДЕЛ 4. ПОИСК СИНОНИМИЧЕСКОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ МЕЖДУ КОНСТРУКЦИЯМИ ПИСЬМЕННОГО НАУЧНОГО СТИЛЯ И РАЗГОВОРНОГО

Трансформация дословного перевода в литературный предполагает выполнение при переводе всех вышеуказанных рекомендаций. С тем, чтобы понять разницу между дословным и литературным переводом, рекомендуется провести их параллель в письменной форме, сделав вначале дословный, а затем литературный перевод. Это особенно полезно делать в случаях труднопереводимых сегментов иноязычного материала.

Выполнение заданий по разговорной практике предполагает соблюдение следующих этапов:

1. Установление по словарю правильного произнесения лексических единиц переводимого материала, согласно их фонетической транскрипции, как и использование для этой цели интернета, где есть функция звукового произнесения английских слов;
2. Чтение данного материала вслух на английском языке несколько раз для закрепления правильного произношения;
3. Выучивание наизусть какого-либо его сегмента, стараясь при этом как можно меньше использовать его письменную форму: в его устном изложении необходимо достичь уровня свободного владения им, что даст возможность использовать входящие в него слова, фразы и словосочетания в собственной речи на английском языке;

При наличии достаточного словарного запаса можно, миновав предыдущий этап, перейти к подготовке пересказа в форме

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

26.11.2025 г.

История и философия искусства, культуры рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра общественных дисциплин и истории искусств		
Учебный план	54.09.05_26_ИК.plx 54.09.05 Искусство графики (искусство книги)		
Квалификация	Художник-график высшей квалификации. Преподаватель творческих		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	5 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:			
аудиторные занятия	0		
самостоятельная работа	120		
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	18			
Неделя	уп	рп	уп	рп
Лекции	8	8	8	8
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	24	24	24	24
Контактная работа	24	24	24	24
Сам. работа	120	120	120	120
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	180	180	180	180

Программу составил(и):

Доц., Элькан Ольга Борисовна _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.09.05 Искусство графики (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 272)

составлена на основании учебного плана:

54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

утвержденного учёным советом вуза от 26.11.2025 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 10.10.2025 г. № 2.

Срок действия программы: 2026-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Панфилов Никита Владимирович

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Цель освоения дисциплины (модуля) "История и философия искусства, культуры" заключается в развитие у ассистентов-стажеров интереса к фундаментальным эстетическим знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам художественной деятельности, усвоение специфики искусствоведческого знания и искусствоведческой методологии, ее роли в современном обществе.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.Б
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Ассистент-стажер должен обладать базовыми знаниями по всемирной истории искусства и культуры, полученными в рамках предыдущего образования, а также иметь навыки анализа художественных произведений и текстов
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Освоение дисциплины (модуля) "История и философия искусства, культуры" формирует у ассистента-стажера системное понимание генезиса и развития художественных практик, а также терминологический аппарат для критического анализа.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: готовностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать основные исторические и философские концепции, релевантные для педагогической и художественно-творческой деятельности</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь целенаправленно отбирать интегрировать информацию из области исторических и философских знаний для обогащения содержания педагогической и художественно-творческой деятельности</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыком критического анализа и творческого применения историко-философских знаний в профессиональной деятельности</p>

УК-2: способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать основные исторические эпохи, культурные традиции и их влияние на развитие профессиональной сферы деятельности</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь анализировать и интерпретировать явления профессиональной деятельности через призму исторического и культурного контекста</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыком контекстуального анализа профессиональных практик с учетом их исторической обусловленности и культурной специфики</p>

ПК-4: способностью к оценке своего творческого и профессионального уровня по отношению к течениям в современном искусстве и изменяющейся социальной практики, к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умению приобретать новые знания и навыки

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать основные течения и тенденции современного искусства, их связь с социальными практиками и критерии профессиональной оценки данной области</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь проводить критический самоанализ творческого и профессионального уровня, выявляя точки роста и актуальные направления для развития в контексте современной художественной практики</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыком рефлексивной практики и построения индивидуальной образовательной траектории для непрерывного профессионального совершенствования в меняющемся художественном контексте</p>
---	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. История и философия искусства, культуры		
1.1	1.1. Предмет, основные категории и подходы к пониманию культуры как исторического и социального явления 1.2. Основные теоретические концепции культуры 1.3. Проблема обеспечения целостности, единства, идентичности, самовоспроизводства сверхсложной системы культуры 1.4. История культурологии как научного знания 1.5. Научные школы культурологии /Лек/	3	2
1.2	1.1. Границы и множественность подходов в определении феномена культуры 1.2. Культурная динамика и устойчивость: основные механизмы 1.3. Формирование мировоззренческих и методологических установок в изучении культуры 1.4. Проблемы типологизации, взаимосвязь структуры и функций культуры 1.5. Механизмы взаимодействия культуры и цивилизации /Пр/	3	3
1.3	1.1. Культурология как основание синтеза современных гуманитарных наук 1.2. Современная дискуссия о предметном поле культурологии 1.3. Культура как социальный опыт 1.4. Культура как совокупный духовный опыт 1.5. Культура как знаково-символическая система 1.6. Современная религиозная культурология 1.7. Современные тенденции в формировании отечественной культурологии /Ср/	3	24
1.4	2.1. Концептуальные подходы к истории культуры и искусства 2.2. Синкретизм первобытной культуры, ее формы, функции и этапы развития 2.3. Наглядность и предметность, ритуальность и обрядность, стабильность государства и культуры как основные признаки древнеегипетской культуры 2.4. Синтез дионисийского и аполлонического начала в античной культуре 2.5. Теоцентризм как основное содержание средневековой культуры 2.6. Гуманизм как основное содержание ренессансной культуры 2.7. Переход от религиозного креационизма к естественнонаучной картине мира нового времени 2.8. Вариативность культуры технократического общества 2.9. Историко-культурологические исследования современности /Лек/	3	2
1.5	2.1. Понятие традиционной культуры древнего мира 2.2. Греческий полис как основа греческой культуры 2.3. Христианская церковь как средоточие духовной жизни средневековья 2.4. Культура Древней Руси 2.5. Культура Средневековой Руси 2.6. Культура России Нового времени 2.7. Истоки отечественной культурологической мысли 2.8. Историко-культурологические исследования в современной России 2.9. Создание истоков актуальных художественных практик на рубеже XX-XXI веков /Пр/	3	3

1.6	<p>2.1. Анимизм, тотемизм, фетишизм и магия как ранние формы первобытной духовной культуры</p> <p>2.2. Определяющая роль религии в системе древнеегипетской культуры</p> <p>2.3. Античная концепция «подражания» и зарождение европейской теории художественного творчества</p> <p>2.4. Проблема взаимоотношения светской (городской, замковой, крестьянской) и религиозной (монастырской) культур в едином средневековом социокультурном пространстве</p> <p>2.5. Становление и развитие науки и образования в средневековую эпоху</p> <p>2.6. Вопросы разрыва и преемственности эпохи Возрождения и Средневековья</p> <p>2.7. Гуманистическая концепция мира и человека, её отличие от средневековой, пантеизм и антропоцентризм</p> <p>2.8. Протестантская этика</p> <p>2.9. Унификация образа жизни индустриальной эпохи</p> <p>2.10. Наука как социальный фактор XX века /Ср/</p>	3	24
1.7	<p>3.1. Искусство как феномен в системе культуры</p> <p>3.2. Исторические закономерности развития искусства</p> <p>3.3. История искусствоведения как науки</p> <p>3.4. Научные школы искусствоведения</p> <p>3.5. Творческая личность и творческий процесс в искусстве</p> <p>3.6. Художественно-критический анализ произведений разных видов искусства /Лек/</p>	3	2
1.8	<p>3.1. История понятия искусства</p> <p>3.2. Морфология искусства</p> <p>3.3. Теории происхождения искусства(игровая, трудовая, миметическая и др.)</p> <p>3.4. Иерархия видов искусства и ее историческая подвижность.</p> <p>3.5. Традиции и новаторство в искусстве</p> <p>3.6. Процессы взаимовлияния видов искусства /Пр/</p>	3	3
1.9	<p>3.1. Функции искусства</p> <p>3.2. Коммуникативный аспект искусства</p> <p>3.3. Сущность и природа искусства.</p> <p>3.4. Искусство и культурные практики</p> <p>3.5. Стиль и метод в искусстве</p> <p>3.6. Эволюция статуса художника в культуре</p> <p>3.7. Зритель и потребитель искусства. /Ср/</p>	3	24
1.10	<p>4.1. Искусство первобытного общества</p> <p>4.2. Искусство Древнего мира: Древнего Египта, Месопотамии, античной Греции и Рима.</p> <p>4.3. Искусство Византии и Средних веков</p> <p>4.4. Искусство итальянского и Северного Ренессанса</p> <p>4.5. Русское искусство IX — начала XX в.</p> <p>4.6. Искусство Западной Европы XVII — начала XIX в.</p> <p>4.7. Особенности развития искусства конца XIX–XX веков. /Лек/</p>	3	2
1.11	<p>4.1. Мобильное искусство палеолита.</p> <p>4.2. Архитектура Древнего, Среднего и Нового Царств Древнего Египта.</p> <p>4.3. Миф — основа развития и искусства Древней Греции</p> <p>4.4. Искусство времен Римской империи.</p> <p>4.5. Византия как пример имперского стиля.</p> <p>4.6. Искусство западноевропейского Средневековья как художественная картина мира.</p> <p>4.7. Творчество художников Раннего, Высокого и Позднего Возрождения.</p> <p>4.8. Эволюция древнерусского зодчества (X–XVII вв.) .</p> <p>4.9. Древнерусская живопись XII–XVII вв.</p> <p>4.10. Художественные тенденции в русской культуре XVIII — начала XX в.</p> <p>4.11. Русское искусство XVIII в.: барокко, классицизм, рококо, ампир.</p> <p>4.12. Основные этапы развития искусства классического типа.</p> <p>4.13. Импрессионизм как художественное явление второй половины XIX в.</p> <p>4.14. Искусство эпох модерна и постмодернизма. /Пр/</p>	3	4

1.12	4.1. Архитектура пирамид и храмов – отражение идеи Вечной жизни в культуре Древнего Египта. 4.2. Отличительная черта месопотамского стиля в культовых и общественных сооружениях . 4.3. Эволюция греческой скульптурной пластики 4.4. Семь древнейших чудес света. 4.5. Восточно-христианское мировосприятие в архитектуре византийского храма. 4.6. Готический собор – синтез искусств (архитектура, скульптура, витражи, музыка). 4.7. Мировоззренческие основы культуры Ренессанса 4.8. Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля Микеланджело. 4.9. Христианский храм – подобие христианского мироустройства. 4.10. Образы и сюжеты древнерусской живописи. 4.11. Классицизм в русской архитектуре вт.п. XVIII в. – н. XIX в. 4.12. Пути развития русской живописи рубежа XIX–XX вв. 4.13. Основные тенденции развития современного искусства. /Ср/	3	24
1.13	5.1. Социальная сущность архитектуры, типы архитектурных конструкций. 5.2. Пути развития европейской архитектурной традиции. 5.3. Объемно-пространственные характеристики скульптурных произведений 5.4. Живописные техники, виды живописи как отражение функции произведения. 5.5. Готика как основа европейской идентичности и модель синтеза искусств. 5.6. Барокко как художественное явление. 5.7. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи 5.8. Классицизм как исторический художественный стиль Нового времени 5.9. Романтизм в европейском искусстве 5.10. Импрессионизм в живописи и скульптуре XX в. /Пр/	3	3
1.14	5.1. Классификация искусства 5.2. Виды и жанры искусства 5.3. Архитектура как функциональное искусство 5.4. Скульптура как вид искусства. 5.5. Изобразительное искусство. 5.6. Декоративно-прикладное искусство 5.7. Музыка как вид искусства 5.8. Типы организации пространства в архитектуре. 5.9. Абстрактность, материальность и другие свойства архитектуры. 5.10. Особенности русского ампира в архитектуре и скульптуре. 5.11. Скульптура как элемент архитектурного декора. 5.12. Современная скульптура как элемент городской среды. 5.13. Скульптура как элемент архитектурного декора. 5.14. Современная скульптура как элемент городской среды. 5.15. Рисунок как основа изобразительного искусства. 5.16. Графика как вид искусства. 5.17. Пространство пейзажного натурализма. 5.18. Живопись и проблема репрезентации станковой картины как формы европейской идентичности. 5.19. Пейзажная живопись в России середины XIX в. 5.20. Эволюция исторического жанра в русском искусстве середины XVIII — XIX в. 5.21. Особенности стиля рококо. 5.22. Развитие эстетики барокко. 5.23. Эстетика классицизма и ее проявление в архитектуре и живописи. 5.24. Искусство декаданса. 5.25. Европейский авангард. 5.26. Русский авангард. 5.27. Основные течения постмодерна. /Ср/	3	24

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Алпатов М. В.	Этюды по всеобщей истории искусств. Западноевропейское искусство. Русское и советское искусство: к изучению дисциплины	М.: Советский художник, 1979	

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.2	Борев, Ю. Б.	Художественная культура XX века (теоретическая история): учебник для студентов вузов	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	https://www.iprbookshop.ru/81716.html
Л.1.3	Хренов, Н. А.	Искусство в исторической динамике культуры	Москва: Согласие, 2015	https://www.iprbookshop.ru/43928.html
Л.1.4	Винкельман И. И.	История искусства древности. Малые сочинения: сборник научных трудов	СПб.: Алетейя, 2000	
Л.1.5	Виппер Б. Р.	Введение в историческое изучение искусства: научное издание	М.: В. Шевчук, 2004	

1. Алленов, М. М. Русское искусство X - нач. XX в. : к изучению дисциплины / М. М. Алленов, О. С. Евангулова, Л. И. Лифшиц. - М. : Искусство, 1989. - 479 с. : ил.
2. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX- начала XXI века. : научное издание / Е. Ю. Андреева. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 488 с. : ил.
3. Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века : (теоретическая история) : учебник для студентов вузов / Ю. Б. Борев. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 495 с. // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : сайт. URL: <https://www.iprbookshop.ru/81716.html>
4. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве : сборник научных статей / [Т. В. Агеева, А. Г. Алексеев, Л. И. Балаганская и др.]. Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. 308 с. // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : сайт. URL: <https://www.iprbookshop.ru/55755.html>
5. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства : научное издание / Б. Р. Виппер. - М. : В. Шевчук, 2004. - 368 с.
6. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество. древний Восток. Античность : учебник / Институт им. И. Е. Репина, Академия Художеств СССР ; ред.: М. В. Доброклонский, А. П. Чубова. - 4-е изд., переработ. и доп. - М. : Изобразительное искусство, 1980. - 384 с. : ил.
7. История искусства зарубежных стран XVII–XVIII веков : Учебник для студентов высших учебных заведений / [А. Г. Федоров и др.]; под редакцией В. И. Раздольской; Российская академия художеств, СПГАИЖСА им. И. Е. Репина. [изд. 3-е, перераб.]. Москва : В. Шевчук, 2009. 498 с.
8. История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение : учебник / ред. Ц. Г. Нессельштраус. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Сварог и К, 2003. - 672 с. : ил.
9. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), 2011. 208 с. // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : сайт. URL: <https://www.iprbookshop.ru/30638.html>
10. Моран, А. де. История декоративно-прикладного искусства : От древнейших времен до наших дней : с приложением статьи Жеральда Гассио-Талабо о дизайне / А. де Моран; перевод с фр. Москва : В. Шевчук, 2012. 643 с.
11. Никитина, И. П. Философия искусства : учебник для вузов / И. П. Никитина. - 3-е изд. - Москва : Юрайт, 2023. - 474, [1] с.
12. Хренов, Н. А. Искусство в исторической динамике культуры / Н. А. Хренов. Москва : Согласие, 2015. 752 с. // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. URL: <https://www.iprbookshop.ru/43928.html>

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.3	Другое - указать в приложении со ссылкой

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
Ч-420	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные и практические занятия должны давать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание обучающихся

на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления.

Прослушивание лекционного курса аспирантами предполагает, во-первых, ориентацию на новейший материал, относящийся к каждой конкретной теме. Во-вторых, получение исходной основы самостоятельного изучения того, что и относится к теме, но в лекции не рассматривается, и что, естественно лектором оговаривается. Проведение практических занятий (лекция-беседа) представляет собой диалог преподавателя с обучающимися. Лекция с эвристическими элементами позволяет обучающимся, опираясь на имеющиеся знания, вести вместе с преподавателем поиск решения по какой-либо проблеме, обсуждаемой на лекции. Лекция с элементами обратной связи предусматривает участие аспирантов в обсуждении материала посредством ответов на поставленные преподавателем вопросы.

Сконцентрируем внимание на основных положениях, относящихся к подготовке, проведению и усвоению обучающимися материала дисциплины (модуля) «Теория и история культуры, искусства».

1. Преподаватель должен до проведения лекционных занятий четко знать источниковедческую базу и литературу по излагаемой теме.

2. Лекционные занятия состоят из следующих элементов:

— организационный: в него входят приветствие, проверка готовности обучающихся к занятиям, выявление отсутствующих, сообщение плана занятия;

— основной: в нем излагается лекционный материал в целом;

— заключительный: подводятся итоги лекции, дается задание к следующему занятию.

3. При проведении первого лекционного занятия преподавателю рекомендуется:

— представиться аудитории и дать краткую информацию о себе;

— назвать преподаваемую дисциплину и показать ее место в системе других дисциплин, т.е. раскрыть структурно-логическую схему подготовки аспиранта и указать ее связь с другими дисциплинами;

— ознакомить кратко с учебной программой дисциплины и тематикой;

— разъяснить формы контроля знаний обучающихся (кандидатский экзамен);

4. Лекция — это содержательная и организационная единица образовательного процесса, поэтому она должна быть логически выстроенной, иметь заверченный характер. Лекционный материал должен отражать современный уровень научной теории. Преподаватель раскрывает проблемность излагаемого материала, указывает на различные точки зрения ученых и практиков. Особенность гуманитарных дисциплин предполагает наличие ссылок на наиболее репрезентативные источники и литературу.

Каждая последующая лекция должна начинаться с напоминания того материала, который излагался на предыдущей лекции, — таким образом прослеживается преемственность учебного материала. Преподаватель может в конце занятий оставить время для ответов на вопросы обучающихся или предоставить возможность им задавать вопросы по ходу лекции. В конце лекции, как правило, подводятся итоги и определяется задание для самостоятельной работы.

В ходе подготовки к сдаче кандидатского минимума по теории и истории культуры, искусства ознакомить со структурой экзамена, основными требованиями к ответу на экзамене, содержанием программы, рекомендованной литературой, примерным списком вопросов, выносимых на экзамен, а также предложить рекомендации по подготовке к практическим занятиям по программе курса.

Методические рекомендации по работе с литературой. Обращение к учебной и научной литературе необходимо, как минимум трижды: перед лекцией, после лекции и перед экзаменом. О причине этого специально речь идет ниже. При первом и втором обращении необходимо делать конспекты — такие, которые сразу позволили бы воспроизвести в памяти прочитанный материал. Если конспектирование было квалифицированным, то непосредственно перед экзаменом достаточно воспользоваться имеющимися конспектами. Это значительно экономит время и придает направленность предэкзаменационной подготовки.

К учебной литературе целесообразно обращаться после того, как научная литература освоена, и содержание определенной темы представляется относительно конкретно. Это обращение позволит сделать следующее:

— упорядочить освоенный материал, придав ему в своем информационном запасе такую выраженность, которая позволит без особых затруднений выразить его на экзамене;

— найти ответы на вопросы, вставшие при обращении к научной литературе;

— представить более или менее полно содержание своих ответов на вопросы экзаменационного билета — содержание, вытекающее из единства между соответствующим разделом рабочей программы, с одной стороны, и соответствующими разделами литературных источников, как научных, так и учебных, с другой;

— наметить положения, подлежащие обязательному раскрытию, и положения, которые следует раскрывать, если того потребуют экзаменаторы. Ведь любой опытный экзаменуемый, — а сдающий кандидатский экзамен именно таким является, — должен знать, что об экзаменационном ответе судят не только потому, что было сказано, но и потому, что сказано не было, хотя не явно стояло за сказанным.

Методические рекомендации по подготовке к кандидатскому экзамену. Формой итоговой аттестации является кандидатский экзамен, который проводится в формате устного собеседования и состоит из двух частей. В первой части экзамен проходит в форме устного ответа на экзаменационный билет, который содержит два вопроса, не связанных с областью его научной специализации. Вопросы сформулированы в самой общей форме в соответствии с разделами содержания программы. Аспиранту отводится достаточное время для подготовки ответа в письменной форме, которым он может пользоваться в процессе устного ответа. Аспиранту следует продумать структуру излагаемого материала, ориентируясь на последовательное изложение от общих положений, дающих представление об эпохе и сути культурного феномена / художественного явления, к более частным сведениям. Вопросы хронологии следует отнести к началу ответа на вопрос. Терминологические вопросы необходимо четко формулировать применительно к каждой конкретной теме. Логика ответа выстраивается от теоретических аспектов — к прикладным. Ответ на вопрос завершается выводами, в которых желательно ясно и лаконично дать оценку культурного / художественного явления, подчеркнуть его важность и новизну по сравнению с предыдущим этапом и значимость для последующего развития. После окончания выступления аспиранту

могут быть заданы вопросы по существу изложенного материала. Во второй части экзамена аспирант представляет свое диссертационное исследование и отвечает на вопросы, с ним связанные. Эти вопросы могут включать уточнение формулировки темы, научной значимости и новизны, собранную и проработанную исследовательскую базу, характер изучаемых материалов, историографию по теме, апробацию, степень готовности. Вопросы могут быть как узкого специального характера применительно к заявленной теме, так и более широкого, касающегося как проблематики диссертации, так и контекста художественной эпохи, с ней связанной. Важной составляющей ответа на экзамене является связность и логическая стройность повествования, правильная речь, уместное использование научных терминов.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

26.11.2025 г.

Дидактика высшей школы
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин**

Учебный план 54.09.05_26_ИК.plx
54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

Квалификация **Художник-график высшей квалификации. Преподаватель творческих**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 58

контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		Итого	
	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Неделя	18 3/6		20 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8			8	8
Практические	8	8	16	16	24	24
Итого ауд.	16	16	16	16	32	32
Контактная работа	16	16	16	16	32	32
Сам. работа	20	20	38	38	58	58
Часы на контроль			18	18	18	18
Итого	36	36	72	72	108	108

Программу составил(и):

Доцент, Балаева Светлана Владимировна _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.09.05 Искусство графики (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 272)

составлена на основании учебного плана:

54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

утвержденного учёным советом вуза от 26.11.2025 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 07.11.2025 г. № 3.

Срок действия программы: 2026-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Балаева Светлана Владимировна

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Формирование у аспирантов знаний, умений и навыков представления об изменениях подходов к процессу обучения, закономерностях и ведущих характеристиках формирования личности обучающихся.
1.2	Формирование у аспирантов знаний, умений и навыков представления об основных коммуникативно-стилистических особенностях научного стиля речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.Б
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Перед освоением дисциплины "Дидактика высшей школы" обучающемуся необходимо иметь представление о преподавательской деятельности и иметь глубокие познания в своей предметной области
2.1.2	Нормативно-правовые основы высшего образования
2.1.3	Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе
2.1.4	Методика и практика научного исследования
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	В результате освоения дисциплины «Дидактика высшей школы» формируется базовый понятийный аппарат и умения проектирования образовательного процесса, необходимые для успешного освоения специальных дисциплин с точки зрения методики их преподавания, а также для успешного прохождения педагогической практики.
2.2.2	Производственная практика: педагогическая
2.2.3	Защита реферата
2.2.4	Представление творческо-исполнительской работы (проекта)

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области искусства и культуры	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать ключевые имена, произведения и концепции в современном искусстве</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь формулировать и обосновывать личную позицию, используя релевантные примеры из искусства и теоретические концепции</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыком ведения дискуссии: способность аргументированно защищать свою позицию и корректно парировать контраргументы</p>
ПК-6: готовностью демонстрировать владение основными формами, средствами и методами педагогической деятельности в области художественного образования	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать систему дидактических средств, включая традиционные и современные</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь создавать мотивирующую образовательную среду и управлять групповой динамикой в творческом коллективе</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть методикой конструктивной критики, позволяющей оценить работу и направить ученика на ее улучшение, не подавляя творческую инициативу</p>
ПК-13: готовностью содействовать формированию образовательного и культурно-просветительского пространства, вмещающего в себя все многообразие современных достижений национальной художественной практики и культуры	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать формы и технологии взаимодействия с различными аудиториями в рамках культурно-просветительской деятельности</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь разрабатывать сценарии и контент мероприятий, раскрывающих многообразие современной национальной художественной практики</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыками использования современных медиа- и цифровых технологий для расширения и популяризации культурно-образовательного пространства</p>
---	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Образование как глобальный объект педагогики и психологии		
1.1	1.1. Цели и задачи образования. Функции современного профессионального образования. Требования к современному педагогу высшей школы. /Лек/	1	2
1.2	1.2. Биопсихосоциальные основы развития личности в контексте учебного процесса и образования. Педагогические категории, обеспечивающие функционирование педагогического процесса. Личностно-ориентированные парадигмы в образовании. /Лек/	1	2
1.3	2.1. Классификация методов обучения. Виды учебной деятельности преподавателя в вузе: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия. /Лек/	1	1
1.4	2.2. Педагогические мастерские. Технология развития критического мышления методом чтения и письма. /Пр/	1	2
1.5	3.1. Систематика учебных и воспитательных задач. Особенности системного подхода в образовательных системах. Технология проблемного обучения. /Пр/	1	2
1.6	4.1. Психология студенчества. Профессиональная социализация личности. Психология учебных и социальных групп. Педагогический коллектив. /Лек/	1	2
1.7	4.2. Самообразование как средство повышения эффективности профессиональной деятельности педагога. /Пр/	1	2
1.8	5.1. Виды и компоненты общения. Стили педагогического общения. Самопрезентация преподавателя. /Лек/	1	1
1.9	5.2. Управление познавательной деятельностью и ее проявление на учебном занятии. Организация преподавателем обратной связи. /Пр/	1	2
1.10	Выполнение контрольного задания — подготовка интервью и написание научного эссе. /Ср/	1	20
	Раздел 2. Дидактика высшей школы		
2.1	6.1. Научный стиль: специфические языковые средства. Синтаксические особенности научного стиля. Стиль и жанры академических текстов. Основные признаки научного стиля. /Пр/	2	2
2.2	7.1. Оформление письменной работы. Правила цитирования. Прямое и косвенное цитирование. Варианты оформления сносок. Исследовательская работа: введение, заключение, основная часть, библиография. /Пр/	2	2
2.3	7.2. Терминоведение и термины. Введение термина в научный текст. /Пр/	2	2
2.4	8.1. Основные принципы и приемы аргументации. Ведение научной дискуссии /Пр/	2	2
2.5	8.2. Научные конференции, школы, семинары. /Пр/	2	2
2.6	9.1. Речевые средства оформления разных частей презентации. Логические переходы. Основы русской орфоэпии. /Пр/	2	2
2.7	9.2. Устное выступление. /Пр/	2	4
2.8	Выполнение контрольного задания — написание аннотации, рецензии на монографию, научной статьи. /Ср/	2	38

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
6.1. Рекомендуемая литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Будильцева, М. Б., Варламова, И. Ю., Пугачёв, И. А.	Основы риторики и коммуникации. Нормативный и коммуникативный аспекты современной риторики: учебное пособие	Москва: Российский университет дружбы народов, 2013	https://www.iprbookshop.ru/22232.html
Л.1.2	Голуб, О. Ю., Тихонова, С. В.	Теория коммуникации: учебник	Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016	https://www.iprbookshop.ru/57124.html
Л.1.3	Дзялошинский, И. М.	Коммуникация и коммуникативная культура: учебное пособие	Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022	https://www.iprbookshop.ru/115017.html
Л.1.4	Кузнецов, И. Н.	Риторика, или Ораторское искусство: учебное пособие для студентов вузов	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	https://www.iprbookshop.ru/81843.html
Л.1.5	Пахальян, В. Э.	Практическая психология в сфере образования: методология и технология: учебное пособие	Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022	https://www.iprbookshop.ru/122077.html
Л.1.6	Самойлов, В. Д.	Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма: учебник для студентов вузов	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	https://www.iprbookshop.ru/81528.html
Л.1.7	Арсланов В. Г.	Западное искусствознание XX века: монография	М.: Академический проект, 2005	
Л.1.8	Быковская, Г. А., Баранов, Д. А., Черных, В. Д., Шмырева, О. И.	Основы формирования личности (социология, правоведение, психология, культурология): учебное пособие	Воронеж: Воронежский государственный инженерных технологий, 2023	https://www.iprbookshop.ru/137494.html

1. Арсланов, В. Г. Западное искусствознание XX века : монография / В. Г. Арсланов. Москва: Академический проект; Традиция, 2005. 864 с.
2. Будильцева, М. Б. Основы риторики и коммуникации. Нормативный и коммуникативный аспекты современной риторики : учебное пособие / М. Б. Будильцева, И. Ю. Варламова, И. А. Пугачёв. Москва: Российский университет дружбы народов, 2013. 118 с. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : сайт. URL: <https://www.iprbookshop.ru/22232.html>
3. Быковская, Г. А. Основы формирования личности (Социология. Правоведение. Психология. Культурология) : Учебное пособие / авт.-сост. [Г. А. Быковская, А. А. Борисова, А. Н. Злобин и др.]. Воронеж : ВГУИТ, 2021. 76 с. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART сайт. URL: <https://www.iprbookshop.ru/116640.html>
4. Вербицкая, Л. А. Давайте говорить правильно. Пособие по русскому языку : учебное пособие / Л. А. Вербицкая. - 4-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2008. - 264 с.
5. Голуб, О. Ю. Теория коммуникации : учебник / О. Ю. Голуб, С. В. Тихонова. Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. 338 с. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : сайт. URL: <https://www.iprbookshop.ru/57124.html>
6. Дзялошинский, И. М. Коммуникация и коммуникативная культура : учебное пособие / И. М. Дзялошинский. Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 606 с. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : сайт. URL: <https://www.iprbookshop.ru/115017.html>
7. Зверева, Е. Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации : учебное пособие / Е. Н. Зверева, С. С. Хромов. Москва: Евразийский открытый институт, 2012. 432 с. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : сайт. URL: <https://www.iprbookshop.ru/14648.html>
8. Ищенко, Т. Н. Методологические основы психологии : учебное пособие / Т. Н. Ищенко. Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, 2021. 128 с. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : сайт. <https://www.iprbookshop.ru/116640.html>
9. Козлов, В. В. Психология творчества. Свет, сумерки и темная ночь души : монография / В. В. Козлов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2026. — 72 с. — ISBN 978-5-4497-4905-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/155396.html>
10. Кузнецов, М. Ю. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие для студентов вузов / И. Н. Кузнецов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 с. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : сайт. URL: <https://www.iprbookshop.ru/81843.html>
11. Любарт, Т. Психология креативности / [авт. Т. Любарт, К. Муширу, С Торджман., Ф. Зенасни]; пер. Д. В. Люсин. 2-е изд. Москва: Когито-Центр, 2019. 216 с. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : сайт. URL: <https://www.iprbookshop.ru/88291.html>
12. Пахальян, В. Э. Практическая психология в сфере образования : Методология и технология: учебное пособие / В. Э. Пахальян. Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 331 с. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : сайт. URL: <https://www.iprbookshop.ru/122077.html>
13. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы: учебник / В. Д. Самойлов. М., Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. 248 с. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : сайт. URL: <https://www.iprbookshop.ru/114950.html>
14. Солганик, Г. Я. Основы лингвистики речи : учебное пособие / Г. Я. Солганик. М.: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2010. 128 с. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : сайт. URL: <https://www.iprbookshop.ru/13186.html>

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Другое - указать в приложении со ссылкой

6.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL: <https://elibrary.ru/>

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
Ч-225	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основу теоретического обучения аспирантов по дисциплине составляют лекции, дающие систематизированные знания обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах дидактики высшей школы. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению обучающимися изучаемых вопросов, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально значимых качеств. Практические занятия ведутся в лекционном формате интерактивного характера, то есть в виде лекции-дискуссии. На занятиях обучающиеся должны вести конспект, а также, дополнительно к аудиторным занятиям, углублять полученные знания, изучая рекомендуемую литературу. Обучающимся следует посещать все занятия, выполнять задания по

дисциплине, стараться сразу же задавать вопросы в случаях, когда материал не полностью понятен.

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

РАЗДЕЛ 2. ДВУХСТОРОННЕЕ ЕДИНСТВО ОБУЧЕНИЯ-УЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ УЧЕНИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗДЕЛ 3. ВОСПИТАНИЕ КАК ПРОЦЕСС ИНТЕРИОРИЗАЦИИ ЛИЧНОСТЬЮ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

РАЗДЕЛ 4. ПЕДАГОГ И ОБУЧАЮЩИЙСЯ КАК СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗДЕЛ 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПОДГОТОВКА ИНТЕРВЬЮ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ОДНОЙ ИЗ ТВОРЧЕСКИХ КАФЕДР АКАДЕМИИ

Для того, чтобы взять интервью нужно определиться с целью беседы.

Основные задачи интервью с педагогом таковы:

1. Написать портрет героя. Этот портрет может быть обобщенным или глубоким и конкретным. Нужно определиться, что важнее для конкретного интервью — личность педагога или его опыт. Нужно определить с поводом интервью: можно выбрать какое-то конкретное событие или поговорить в общем о педагогической деятельности.
2. Необходимо определиться с форматом. Их может быть два: «вопрос-ответ» или «монолог». Формат «вопрос — ответ» подойдет, если есть список точных вопросов и у вас может получиться дискуссия. Формат «монолог» подойдет, если в окончательном варианте, речь спикера будет оформлена в сплошной текст. Такой формат подойдет для творческих биографий и экспертных текстов.

Подготовительная работа. Необходимо по возможности узнать как можно больше о герое интервью, понимать основные термины, выделить важные процессы. Стоит узнать (если возможно), что происходило в этой области в последнее время. Стоит поискать информацию о педагоге в открытых источниках, информационных ресурсы. Если информации о герое интервью мало или ее нет, то нужно определиться для себя, какие вопросы наиболее важны, каким может быть ход беседы и к какому вопросу стоит выделить. Далее необходимо составить список вопросов. Их следует выстроить так, чтобы они раскрывали тему и вели туда, куда нужно. Вопросы должны идти в логической последовательности, чтобы разговор плавно перетекал от одной проблемы к другой. Следовать этому порядку в процессе разговора не обязательно, но сама эта подготовка нужна. Вопросы нужно прописать четко и последовательно. Лучше формулировать открытые вопросы («как?», «кто?», «когда?», «зачем?»). Если задан закрытый вопрос (с ответом «да» или «нет»), то стоит спросить «почему?».

Организация. Об интервью нужно обязательно договориться заранее, следует также спросить, нужно ли отправить вопросы заранее. Некоторые спикеры могут захотеть подумать над ними до интервью. Возможен формат письменного интервью, но его стоит избегать. Многие ответы можно получить только в формате непосредственного общения. Беседу следует начинать с общих вопросов. Будьте пунктуальны. Не опаздывайте, согласуйте заранее время и продолжительность интервью. Следите за временем. Будьте вежливы. После интервью, когда письменный текст будет подготовлен, покажите его спикеру для согласования.

НАПИСАНИЕ НАУЧНОГО ЭССЕ

Эссе пишется на основе выполненного первого контрольного задания (интервью). Задача эссе: проанализировать интервью с преподавателем, описать основные трудности, с которыми сталкивается преподаватель в ходе педагогической деятельности, предложить пути устранения этих трудностей, решения основных педагогических проблем.

Научное эссе — это самостоятельная письменная работа, содержащая субъективные соображения автора по теме в целом и/или по ее отдельным аспектам и вопросам.

Эссе должно:

- содержать описание рассматриваемой проблемы;
- включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы, подходов к ее решению и их оценки;
- содержать выводы, обобщающие авторскую позицию по выделенной проблеме;

Особенность научного эссе состоит в четко сформированной авторской позиции по обсуждаемому вопросу. Автору эссе необходимо сформулировать собственное мнение по проблеме.

Эссе должно быть озаглавлено. Заглавие должно отражать суть проблемы.

Предлагаемая структура эссе:

1. Введение — суть проблемы. Можно ответить на следующие вопросы: Почему это важно и кому это нужно? Когда появилась проблема, какие ее решения уже предложены, кем? Каковы достоинства и недостатки предложенных решений?
2. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса, основное смысловое содержание эссе. Можно ответить на следующие вопросы: Каково современное состояние дел в этой области? В чем основное противоречие, которое лежит в основе проблемы?
3. Заключение — обобщение и выводы по теме.

РАЗДЕЛ 6. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА. ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО ДИСКУРСА

Для того, чтобы освоить данный функциональный стиль, необходимо усвоить и научиться выявлять в конкретных текстах его характерные черты и языковые признаки.

К основным чертам научного стиля принято относить:

- логичность изложения (все части текста жёстко связаны по смыслу и располагаются строго последовательно; выводы вытекают из фактов, излагаемых в тексте);
- точность (тщательный подбор слов, использование слов в их прямом значении, широкое употребление терминов и специальной лексики);
- отвлечённость и обобщённость (использование абстрактных понятий, слов с отвлечённым значением);
- объективность (требование количественных и качественных характеристик, объективных и достоверных).

В научном стиле речи можно выделить несколько подстилей, или разновидностей:

1. Собственно научный (диссертации, монографии, статьи научных журналов, инструкции, ГОСТы, энциклопедии);
2. Научно-популярный (научные статьи в газетах, научно-популярных журналах, научно-популярные книги, публичные выступления по радио, телевидению на научные темы, выступления учёных, специалистов перед массовой аудиторией);
3. Научно-учебный (учебная литература по разным дисциплинам для разных типов учебных заведений, справочники, пособия).

Наиболее общими особенностями лексики научного стиля являются:

- употребление слов в их прямом значении;
- отсутствие образных средств (эпитетов, метафор, художественных сравнений, поэтических символов, гипербол);
- широкое использование абстрактной лексики и терминов.

К морфологическим особенностям научного стиля относится то, что в научном тексте практически не используются глаголы 1 и 2 лица единственного числа. Глаголы в настоящем времени с «вневременным» значением очень близки к отглагольным существительным: перематывает — перемотка. В научном тексте встречается мало прилагательных, причём многие из них употребляются в составе терминов, имеют точное, узкоспециальное значение.

К синтаксическим особенностям научного стиля относятся:

- особые обороты;
- использование слова далее в функции вводного слова: Далее. Это явление хорошо изучено...;
- использование слов «данный», «известный», «соответствующий» в качестве средства связи;
- использование цепочки родительных падежей.

В научной речи больше, чем в других стилях, употребляются сложные предложения, особенно сложноподчинённые.

РАЗДЕЛ 7. ОФОРМЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ

Все научные статьи подготавливаются в соответствии с определенными нормами. Редакции научных изданий обязательно представляют на своем веб-сайте образец оформления. Однако существуют общие нормы, которые необходимо учитывать для всех письменных документов (статьи, рецензии и др.).

Общие требования:

- минимальный объём для научной статьи — 0,5 а. л., максимальный — 1 а. л. 1 а. л. (авторский лист) = 40 тысяч печатных знаков.
- формат А4;
- поля 2,5 см со всех сторон;
- шрифт Times New Roman 12–14; межстрочный интервал 1,5; абзацный отступ 1–1,25 см; выравнивание по ширине;
- ориентация книжная, без переносов; желательно без постраничных сносок.

Обязательные структурные элементы:

- индекс УДК располагается в левом верхнем углу первой страницы¹.
- краткая аннотация статьи на русском языке (курсивом), рекомендуемый средний объём аннотации 100 слов, размещается по центру первой страницы;
- ключевые слова и фразы (5–7), размещаются под аннотацией;
- перевод аннотации и ключевых слов на английский язык;
- фамилия, имя, отчество автора, полное название вуза, e-mail по левому краю вверху первой страницы, ниже то же самое на английском языке;
- название статьи по центру без отступа прописными буквами, строкой ниже перевод названия на английский язык;
- текст статьи; список литературы.

Ссылки в тексте оформляются так — [1, с. 195], [3, с. 20; 7, с. 68], [4], [8, д. 143, л. 8]; фамилии и инициалы цитируемых авторов пишутся раздельно — М. В. Ломоносов (в статье), Петров С. Н. (в списке литературы). Список литературы, оформленный согласно действующему ГОСТ, приводится в алфавитном порядке в конце статьи в виде нумерованного списка.

Рисунки и таблицы, располагающиеся по тексту статьи, должны быть также выполнены отдельно в формате .tif или .jpeg, иметь единую нумерацию и прилагаться к электронному варианту статьи.

РАЗДЕЛ 8. ВЕДЕНИЕ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ

Научная дискуссия — это «состояние умов», требующее особой культуры и знания основных правил. Неумение выслушать оппонента, понять его позицию, нетерпимость к чужому мнению, несоблюдение таких норм, как тактичность и корректность — признаки низкой культуры дискуссии, точнее — ее отсутствия. А это приводит к бесплодности споров, тупиковым и конфликтным ситуациям.

Основные условия ведения дискуссии:

1. Определить предмет спора и цель дискуссии; знать, чего хотите добиться.
2. Четко сформулировать положения, которые собираетесь отстаивать.
3. Заранее определить основные понятия, чтобы не было разночтений.
4. Отказаться от мысли, что вам поверят на слово; продумать все аргументы и факты, которые вы приведете оппоненту;

Найти правильное решение обсуждаемого вопроса можно лишь с соблюдением этических норм общения, а именно:

- уважительно относиться к чужому мнению, даже если оно на первый взгляд абсурдно;
- стремиться понять чужое мнение, для чего следует запастись терпением, мобилизовать свое внимание, чтобы выслушать оппонента;
- придерживаться одного предмета спора;
- избегать моментов, приводящих к возникновению конфликтов; искать точки сближения, чтобы выработать общее

решение;

- не переходить на личности, избегать безапелляционных выражений типа «глупости говорите», «это ерунда» и т.п.; ирония и сарказм допустимы, но без оскорблений и унижения оппонента;
- стремиться к убедительной и добросовестной интерпретации фактов;
- уметь признавать свою неправоту, не злорадствовать, если оппонент потерпел в споре поражение, благородно отнестись к проигравшей стороне, дать ей возможность спасти свою научную репутацию, отметив положительные моменты в позиции оппонента;
- потреблять речевые этикетные формулировки для выражения сомнения, несогласия, обращения к оппоненту («Благодарю за интересный вопрос», «Не могу разделить вашей точки зрения» и т.д.);
- опасаться проявления излишних эмоций, особенно злости и раздражения.

Стиль поведения во время дискуссии должен быть предельно вежливым. Выдержанный человек имеет большие шансы на успех в дискуссии, поэтому горячность и неврастеничность неуместны. Главное в споре — доводы, логика, доказательства, а мимика, жесты, восклицания в качестве аргументов применять не следует.

Эти требования относятся к ведению любой дискуссии. Однако этические нормы научной дискуссии более строгие и кроме выше перечисленного предполагают:

- обязательное наличие общего предмета и единого научного языка дискуссии;
- признание автономности и свободы оппонента, уважение к нему, установку на сотрудничество;
- соблюдение принципа демократизма и недопустимость конформизма;
- ясность, точность, лаконичность, последовательность и логичность изложения;
- истинность и аргументированность; недопустимость использования спекулятивных приемов в дискуссии.

Наиболее типичные ошибки, допускаемые участниками дискуссий:

1. Наличие завышенного представления об информированности оппонента, из-за чего ослабляете свою аргументацию;
  2. Наличие наивного предположения о том, что оппонент думает так же, как и вы, что вы — единомышленники, не принимая во внимание, что мотивы у вас разные.
  3. Завышение собственных возможностей и способностей, недооценка оппонента. Приписывание оппоненту несуществующих мотивов поведения, вследствие чего формируется ложная установка на его восприятие и подбираются неадекватные аргументы и контраргументы.
  4. Чрезмерная апелляция к уму собеседника, забывая о необходимости эмоционального воздействия и наоборот, «эксплуатируете» чувства слушателей, пренебрегая логическими аргументами.
  5. Не умение слушать и слышать оппонента.
- Не допуская подобных ошибок, умело, культурно проводя дискуссию, вы сможете проникнуть в суть проблемы, решить ее и, тем самым, укрепить свои позиции.

РАЗДЕЛ 9. УСТНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

В этом разделе необходимо рассмотреть процесс подготовки к докладу на конференциях и всех научных мероприятиях, где потребуется делать монологическое сообщение.

1. Тема доклада должна соответствовать его содержанию. Часто начинают доклад писать об одном, но в ходе написания акценты смещаются, и доклад сильно отличается от первоначальной задумки, а тема так и остается. Поэтому, после того, как вы подготовили доклад, еще раз сравните содержание и название. Это важно, потому что слушатели могут почувствовать себя обманутым, придя на одно, а услышав совсем иное.
2. Тема доклада должна соответствовать теме конференции. В каждой тематике есть множество направлений. Посмотрите на все секции. Вписываетесь ли вы в данную среду? В рамках этого замечания, можно выделить соответствие вашего доклада уровню подготовки аудитории. Хотя бы условно определите, на кого рассчитан ваш доклад: профессионалов в вашей сфере, новичков или средний уровень, и сравните с потенциальной аудиторией.
3. Презентация может помочь вашему выступлению. Презентация — очень важная часть доклада, которую часто недооценивают. Следует понимать, что подавляющее число людей — визуалы. Да и те, кто привык воспринимать много информации на слух, намного лучше ее поймут и запомнят, если она будет подтверждена визуальными образами. Презентация должна быть не большая но и не маленькая: 15–25 слайдов, информация там должна быть изложена тезисно, подтверждая ваши слова. Люди не будут вчитываться в большое количество информации на слайде. Главный принцип: презентация должна согласовываться с докладом и иллюстрировать то, что вы говорите. Если это исследования — то должны быть таблицы и графики, если это рассказ, то тексты и тезисы.
4. Голос. Далеко не все могут делать доклады. У некоторых людей изначально неправильно поставлен голос, есть дефекты дикции. Конечно, это исправляется тренировками. Но часто бывает так, что и доклад интересный, и презентация неплохая, но уже через 10 минут все спят. Тихий, убаюкивающий голос докладчика — это самое страшное.
5. Репетиция. Доклады следует читать, засекая время. Это поможет обнаружить непонятные, неясно изложенные в докладе моменты, а также уложиться в регламент.
6. Необходимо хорошо знать тему доклада. Докладчик должен хорошо разбираться в своем предмете. После доклада обязательно будут вопросы, на которые нужно ответить правильно. Кроме того, докладчик должен не только знать тему, она ему должна быть интересна.
7. Новизна. Любой доклад должен иметь элементы новизны, т.е. что-то, о чем раньше не говорили. Или же, иной взгляд на уже известный предмет.
8. Достоверность. В докладе следует использовать только проверенные данные. Если нет данных, то и не ссылайтесь на них. Ведь в дальнейшем, кто-то будет точно так же ссылаться на вас, на непроверенные или заведомо

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

_____ И.С. Голикова

26.11.2025 г.

Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин		
Учебный план	54.09.05_26_ИК.plx 54.09.05 Искусство графики (искусство книги)		
Квалификация	Художник-график высшей квалификации. Преподаватель творческих		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:			
аудиторные занятия	0		
самостоятельная работа	40		
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>. <Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Неделя	18 3/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	8	8	8	8
Практические	24	24	24	24
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

Доц., Балаева Светлана Владимировна _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.09.05 Искусство графики (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 272)

составлена на основании учебного плана:

54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

утвержденного учёным советом вуза от 26.11.2025 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 07.11.2025 г. № 3.

Срок действия программы: 2026-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Балаева Светлана Владимировна

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	формировать способность осуществлять профессиональную педагогическую деятельность по творческим дисциплинам в образовательных организациях высшего образования, реализовывать образовательные программы уровня высшего образования (бакалавриат, магистратура, ассистентура-стажировка);
1.2	формировать способность к использованию современных технологий художественного образования в профессиональной педагогической и просветительской деятельности в художественных образовательных учреждениях и организациях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.Б
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Для успешного освоения дисциплины "Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе" обучающемуся необходимо иметь высшее образования в творческой области и практический опыт профессиональной художественной деятельности. Отдельным плюсом будет наличие первичного опыта преподавания.
2.1.2	
2.1.3	Производственная практика: педагогическая
2.1.4	Дидактика высшей школы
2.1.5	Методика и практика научного исследования
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	В результате освоения дисциплины «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе» формируются теоретические знания и практические умения, необходимые для успешного освоения специальных дисциплин с точки зрения методики их преподавания, а также для успешного прохождения педагогической практики.
2.2.2	Представление творческо-исполнительской работы (проекта)
2.2.3	Защита реферата

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-3: способностью свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-графика (художественно-творческой и педагогической)	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать методы и критерии формального, стилистического и контекстуального анализа произведений живописи</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь на основе анализа художественных произведений, исторического и современного контекста формулировать и обосновывать собственные творческие и педагогические решения</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыком комплексного анализа для самостоятельного формирования аргументированной позиции в художественно-творческой и педагогической деятельности</p>

ПК-6: готовностью демонстрировать владение основными формами, средствами и методами педагогической деятельности в области художественного образования

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать основные формы организации педагогической деятельности в художественном образовании</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь разрабатывать структуры и содержание учебного занятия (технологическую карту) по конкретной теме</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыком проведения учебных занятий разных форм по основным художественным дисциплинам</p>

ПК-7: способностью применять знание основ психологии личности и социальной психологии, особенности психологии художественного творчества в своей педагогической деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать теоретические основы и и закономерности построения художественной формы в контексте собственной творческой специализации</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь свободно применять выразительные средства для целостного воплощения творческого замысла в авторских произведениях</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть техникой и профессиональным мастерством в выбранном виде искусства на уровне, обеспечивающем создание качественных авторских работ, готовых к публичному представлению</p>
ПК-8: способностью дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), интерпретацию собственного психологического состояния, владеть простейшими приемами психологической саморегуляции	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать основные психологические понятия и теории, описывающие структуру личности, эмоциональные состояния и базовые техники психической саморегуляции</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь проводить базовый психологический анализ индивидуальных особенностей личности и применять приемы для коррекции психологического состояния</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыком использования простейших техник психологической саморегуляции для решения задач профессиональной деятельности и личностного развития</p>
ПК-9: способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям федеральных государственных образовательных программ в области изобразительного искусства	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать содержания и требования федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и примерных основных образовательных программ по изобразительному искусству для соответствующего уровня образования</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь разрабатывать и проводить учебные занятия по творческим дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС и возрастными особенностями обучающихся</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть методикой преподавания изобразительного искусства, обеспечивающей достижение обучающимися планируемых результатов, определенных ФГОС</p>
ПК-10: способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области художественного образования, на практике применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований педагогики в области художественного образования в своей педагогической деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать ключевые тенденции, проблемы и вызовы в современном художественном образовании, а также основные теории и методы психолого-педагогических наук, применяемых в данной области</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь выявлять и анализировать актуальные проблемы в своей педагогической практике и целенаправленно применять современные психолого-педагогические подходы для их эффективного решения</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыком интеграции результатов научных исследований в области педагогики искусства и методов психолого-педагогических наук в практику преподавания для модернизации образовательного процесса</p>
---	--

ПК-11: способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать современные образовательные технологии и их дидактические возможности для применения в области художественного образования</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь проектировать образовательный процесс, выбирая и комбинируя современные технологии, методы и стратегии для достижения конкретных педагогических целей в творческой атмосфере</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыками создания и поддержания творческой образовательной среды через применение современных педагогических технологий и гибкое управление процессом обучения</p>

ПК-12: способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать теоретические основы и методики формирования ценностных ориентаций профессионального мышления и внутренней мотивации в образовательном процессе</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь целенаправленно применять педагогические средства и методы для развития у обучающихся профессионального мышления, внутренней мотивации и гуманистических ценностей</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыком проектирования и реализации образовательного процесса, направленного на становление профессионального мышления и гуманистической системы ценностей обучающихся</p>

ПК-13: готовностью содействовать формированию образовательного и культурно-просветительского пространства, вмещающего в себя все многообразие современных достижений национальной художественной практики и культуры

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
---	--

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать принципы и методы проектирования интеграционных образовательных и культурно-просветительских программ</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь анализировать и отбирать значимые явления современного национального искусства для включения в образовательные программы</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть методами организации взаимодействия между образовательными учреждениями и культурными институциями для создания единого просветительского пространства</p>
---	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Методика реализации образовательных программ в области живописи		
1.1	1.1. Особенности реализации образовательных программ в области живописи. /Лек/	1	3
1.2	1.2. Методика и технология проведения лекции по творческим дисциплинам. /Лек/	1	3
1.3	1.3. Методика и технология проведения практического занятия по творческим дисциплинам. /Пр/	1	12
1.4	1.4. Методика и технология проведения мастер-класса в области живописи. /Пр/	1	12
	Раздел 2. Методика формирования профессионального мышления художника живописца в преподавании творческих дисциплин		
2.1	2.1. Технология разработки учебно-методических материалов по творческим дисциплинам в высшей школе /Лек/	1	2
2.2	2.2. Современные образовательные технологии в преподавании творческих дисциплин. /Ср/	1	40

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Узунов, Ф. В., Узунов, В. В., Узунова, Н. С.	Современные образовательные технологии: учебное пособие	Симферополь: Университет экономики и управления, 2016	https://www.iprbookshop.ru/54717.html
Л.1.2	Киплик Д.И.	Техника живописи: к изучению дисциплины	М.: Сварог, 1998	
Л.1.3	Кашекова, И. Э.	Изобразительное искусство: учебник для вузов	Москва: Академический Проект, 2013	https://www.iprbookshop.ru/60369.html
Л.1.4	Крачмер В. В.	Живопись. Эскиз живописного произведения: Учебно-методическое пособие для всех направлений бакалавриата и специалитета, реализуемых в СПГХПА им. А. Л. Штиглица	СПБ.: СПГХПА, 2020	
Л.1.5	Кудрявцева Т. И.	Конструктивный натюрморт: Методика выполнения задания по дисциплине "Живопись": учебно-методическое пособие для направлений подготовки: 54.03.01. Дизайн, 54.03.02. ДПИ и народные промыслы, 54.05.01. МДИ 54.05.02. Живопись, 54.05.03. Графика	СПБ.: СПГХПА, 2017	

1. Барциц, Р. Ч. Художественная графика. Введение в методику преподавания : монография / Р. Ч. Барциц. — 3-е изд. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2024. — 223 с. — ISBN 978-5-4263-0447-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/145854.html>
2. Беляева, О. А. Образовательные технологии : учебно-методическое пособие / О. А. Беляева, Т. А. Бобрович. — 3-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2024. — 184 с. — ISBN 978-985-895-227-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/143031.html>
3. Борисов, В. Ю. Методика обучения преподаванию изобразительного искусства в вопросах и ответах. Готовимся к экзамену : учебно-методическое пособие / В. Ю. Борисов, Н. Н. Борисов. — 2-е изд. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2024. — 80 с. — ISBN 978-5-4263-0616-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/146074.html>
4. Кириллова, О. С. Методические рекомендации по учебной и производственной практике. Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Художественное образование» : учебно-методическое пособие / О. С. Кириллова, Л. М. Садкова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2018. — 84 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/74236.html>
5. Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное пособие для СПО / А. А. Плешивцев. — 2-е изд. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 100 с. — ISBN 978-5-4488-1964-3, 978-5-4497-2861-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/138330.html>
6. Узунов, Ф. В. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Ф. В. Узунов, В. В. Узунов, Н. С. Узунова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2016. — 113 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/54717.html>
7. Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — Москва : Академический проект, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-8291-3058-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110049.html>

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Другое - указать в приложении со ссылкой

6.3.2.2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6

6.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL: <https://elibrary.ru/>

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
Ч-225	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Методика преподавания творческих дисциплин высшей школы» включает следующие виды учебной работы: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов. Индивидуальные занятия по дисциплине предполагаются по наиболее сложным темам

в каждом разделе дисциплины и проводятся в форме консультаций. Самостоятельная работа по дисциплине «Методика преподавания творческих

дисциплин высшей школы» предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. Содержание самостоятельной работы обучающихся связано с тематикой и содержанием аудиторных занятий. Самостоятельная работа является обязательным видом его учебной работы, которая выполняется в соответствии с выданным преподавателем заданием и в отведенные сроки.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

26.11.2025 г.

Нормативно-правовые основы высшего образования рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра общественных дисциплин и истории искусств		
Учебный план	54.09.05_26_ИК.plx 54.09.05 Искусство графики (искусство книги)		
Квалификация	Художник-график высшей квалификации. Преподаватель творческих		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:			
аудиторные занятия	0		
самостоятельная работа	52		
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Неделя	18 3/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	4	4	4	4
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	20	20	20	20
Контактная работа	20	20	20	20
Сам. работа	52	52	52	52
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

Доц., Панфилов Никита Владимирович; Ергина Алена Сергеевна _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.09.05 Искусство графики (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 272)

составлена на основании учебного плана:

54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

утвержденного учёным советом вуза от 26.11.2025 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 10.10.2025 г. № 2.

Срок действия программы: 2026-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Панфилов Никита Владимирович

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью изучения дисциплины (модуля) «Нормативно-правовые основы высшего образования» является формирование у ассистентов-стажеров углубленных профессиональных знаний о правовых нормах, регламентирующих общественные отношения, складывающиеся в области высшего образования, развитие навыков и умений реализации правовых норм в профессиональной деятельности.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.Б
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Изучение дисциплины (модуля) «Нормативно-правовые основы высшего образования» предполагает наличие у ассистентов-стажеров минимальных знаний и умений по правоведению, полученных в результате освоения основной образовательной программы высшего образования (специалитет, магистратура).	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Освоение дисциплины (модуля) «Нормативно-правовые основы высшего образования» обеспечивает ассистента-стажера системным пониманием правового поля и регламентов образовательной деятельности.	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**ПК-6: готовностью демонстрировать владение основными формами, средствами и методами педагогической деятельности в области художественного образования**

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать основные формы, средства и методы педагогической деятельности, их специфику применения в области художественного образования</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь целенаправленно применять основные формы, средства и методы обучения в практической педагогической деятельности с учетом особенностей художественного образования</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыком комплексного использования форм, средств и методов педагогической деятельности для решения образовательных задач в области художественного образования</p>

ПК-9: способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям федеральных государственных образовательных программ в области изобразительного искусства

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать требования федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к структуре, содержанию и результатам обучения по творческим дисциплинам в области изобразительного искусства</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь разрабатывать и проводить учебные занятия по творческим дисциплинам, обеспечивающие достижения обучающимися планируемых результатов ФГОС</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть методикой преподавания изобразительного искусства, соответствующей требованиям ФГОС и направленной на формирование у обучающихся предметных и метапредметных компетенций</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Нормативно-правовые основы высшего образования		
1.1	Нормативные правовые акты в сфере образования /Лек/	1	2

1.2	Современная система высшего профессионального образования в Российской Федерации /Пр/	1	8
1.3	Правовые и организационные основы образовательной деятельности в вузе. Экономические основы образовательной деятельности в вузе /Пр/	1	4
1.4	Юридическая ответственность в сфере образования /Пр/	1	4
1.5	Правовые аспекты работы преподавателя /Лек/	1	2
1.6	Подготовка реферата по выбранной теме /Ср/	1	52

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Кутафин О.Е.	Правоведение: Учебник для неюридических вузов: учебник	М.: Юристъ, 2008	
Л.1.2	Аблѣзгова, О. В.	Правоведение: учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010	https://www.iprbookshop.ru/1150.html
Л.1.3	Буянова, А. В., Мацкевич, О. В., Приженникова, А. Н., Буяновой, А. В., Приженниковой, А. Н.	Трудовое право России. Общая часть: учебник	Москва: Прометей, 2019	https://www.iprbookshop.ru/94556.html
Л.1.4	Панфилов Н. В.	Организация самостоятельной работы студентов по дисциплинам "История", "Философия", "Политология", "Социология", "Правоведение": учебно-методическое пособие для всех направлений подготовки и специальностей бакалавриата и специалитета: учебно-методический комплекс	СПБ.: СПГХПА, 2019	
Л.1.5	Малышева В. Н.	Основы права интеллектуальной собственности: учеб.-метод. пособие по направлениям 07.06.01 Архитектура, 50.06.01 Искусствоведение; 05.23.20 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-культурного наследия. 17.00.04 Изобразительное и дек.-прикл. искусство и архитектура. 17.00.06 Техническая эстетика и дизайн.	СПБ.: СПГХПА, 2017	

1. Белянская, О. В. Правоведение : учебно-методическое пособие / О. В. Белянская, П. В. Ветров, Е. А. Ларина. — Тамбов : Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 2020. — 214 с. — ISBN 978-5-00078-349-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/109761.html>
2. Буторин, М. В. Правоведение : учебное пособие / М. В. Буторин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 180 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102460.html>
3. Димитров, Н. Н. Правоведение для неюридических направлений подготовки (специальности) (в схемах и комментариях) : учебное наглядное пособие / Н. Н. Димитров, А. Н. Булкин ; под редакцией Р. В. Шагиевой. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 178 с. — ISBN 978-5-9590-1014-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93206.html>
4. Панфилов, Н. В. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплинам "История", "Философия", "Политология", "Социология", "Правоведение": учебно-методическое пособие для всех направлений подготовки и специальностей бакалавриата и специалитета : учебно-методический комплекс / Н. В. Панфилов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра общественных дисциплин и истории искусств. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 2019. - 67 с. + 1 on-line.
5. Правоведение : учебник / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, С. Б. Верещак [и др.] ; под редакцией С. В. Барабановой. — Москва : Прометей, 2018. — 390 с. — ISBN 978-5-907003-67-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94498.html>
6. Правоведение : учебник для студентов неюридического профиля / С. С. Маилян, О. В. Зиборов, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией С. С. Маиляна. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 431 с. — ISBN 978-5-238-03157-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/109234.html>
7. Правоведение : учебное пособие / составители Д. З. Муртаевой, В. Р. Набиуллиной. — Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2021. — 224 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108804.html>
8. Правоведение: Учебник для неюридических вузов : учебник / ред. О. Е. Кутафин. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юристъ, 2008. - 400 с.
9. Сравнительное правоведение : учебное пособие для магистрантов / составитель М. Ю. Осипов. — 2-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 704 с. — ISBN 978-5-4497-2545-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/135010.html>
10. Юнусова, А. Н. Правоведение : учебное пособие / А. Н. Юнусова. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 118 с. — ISBN 978-5-4487-0822-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/120564.html>

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

6.3.2.3 Другое - указать в приложении со ссылкой

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-229	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При изучении дисциплины «Нормативно-правовые основы высшего образования» обучающимся необходимо:

1. Глубоко усвоить правовые нормы, которыми регулируются образовательные отношения. Особое внимание обращается на необходимость тщательного изучения норм, содержащихся в Конституции России, так как она является основным законодательным актом государства.
2. Знать федеральные конституционные и федеральные законы, регулирующие образовательные отношения и выступающие наряду с Конституцией РФ, важнейшими источниками права.
3. Знать законы субъектов РФ, которые регулируют многие сферы государственной и правовой жизни в регионах.
4. Понимать роль и значение норм международного права и актов судебных органов для регулирования правовых отношений.
5. Проработать учебную и научную литературу по данной дисциплине.
6. Уметь ориентироваться в действующем законодательстве и правильно применять правовые нормы к конкретным жизненным ситуациям.

Участие ассистентов-стажеров в лекционных и практических занятиях является обязательным условием выполнения

учебного плана и допуска к зачету. Это участие может проявляться в виде выступления на занятии с докладом или сообщением, ответа на поставленный вопрос, дополнения или уточнения положений, высказанных другими выступающими, письменного решения полученных заданий и т.п. В основе всех форм ответов должно лежать глубокое изучение и конспектирование рекомендованных кафедрой теоретических и нормативных источников. Подготовка и участие в практических занятиях способствует более глубокому изучению наиболее сложных тем курса, выработке умений самостоятельной работы с теоретическими и нормативными источниками. Практические занятия призваны обеспечить использование полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.

Успеху проведения практических занятий по дисциплине способствует тщательная предварительная подготовка к ним ассистентов-стажеров.

Необходимо ознакомиться с заданием к практическому занятию; определить примерный объем работы по подготовке к ним; выделить вопросы, задачи, ответы на которые или выполнение и решение без предварительной подготовки не представляются возможными; ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, литературных источников, рекомендуемых для изучения. Что касается перечня, то он может быть дополнен или сокращен преподавателем в связи с изменениями в законодательстве и выходом в свет новой литературы. Об этом ассистенты-стажеры информируются накануне подготовки к занятиям. При ответах на вопросы и решении задач необходимо внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение.

Занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при активном участии всех обучаемых. Поэтому ассистенты-стажеры имеют возможность дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать и отстаивать альтернативные точки зрения, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по рассматриваемому вопросу. Дискуссия не исключает стихийного возникновения полемики. Вопросы могут быть заданы и преподавателю.

Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, задачи, выполненные во время подготовки к ним, тексты нормативных актов, литературные источники. Как за устные, так и за письменные ответы ассистентам-стажерам выставляются оценки.

Обсуждение каждого вопроса, задачи (ситуации) обычно заканчивается кратким заключением преподавателя. По окончании занятия преподаватель подводит итоги дискуссии и высказывает свою точку зрения, отмечает как положительные, так и отрицательные моменты, проявившиеся в ходе занятия. Одновременно преподаватель дает обучающимся задание к следующему практическому или лекционному занятию.

Освоение лекционного материала и закрепление его на практических занятиях предполагает самостоятельную работу ассистентов-стажеров (во внеаудиторное время) над действующим законодательством, что позволит проявить умение выражать свои мысли в устной и письменной форме.

В процессе самостоятельной работы у ассистентов-стажеров по изучению учебной дисциплины могут возникнуть вопросы, ответить на которые им будет затруднительно. В таких случаях рекомендуется обращаться к преподавателям, ведущим занятия, устно или направлять на кафедру письменно сформулированные вопросы, ответы на которые могут быть даны на очередной лекции или практическом занятии.

Изучение учебного материала по конкретной теме курса можно считать законченным лишь тогда, когда ассистент-стажер полностью разобрался в материале, осмыслил его и может самостоятельно ответить на основные вопросы темы, обосновывая свой ответ положениями действующих норм права и теоретических источников.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

_____ И.С. Голикова

26.11.2025 г.

Художественно-творческая и выставочная деятельность

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра общественных дисциплин и истории искусств		
Учебный план	54.09.05_26_ИК.plx 54.09.05 Искусство графики (искусство книги)		
Квалификация	Художник-график	высшей	квалификации. Преподаватель творческих
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:			
аудиторные занятия	0		
самостоятельная работа	40		
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>. <Семестр на курсе>)	3 (2.1)		4 (2.2)		Итого	
	Неделя		19 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Лекции	8	8			8	8
Практические	8	8	16	16	24	24
Итого ауд.	16	16	16	16	32	32
Контактная работа	16	16	16	16	32	32
Сам. работа	20	20	20	20	40	40
Итого	36	36	36	36	72	72

Программу составил(и):

Горбунова Виктория Валентиновна; Ушакова Елизавета Константиновна _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.09.05 Искусство графики (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 272)

составлена на основании учебного плана:

54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

утвержденного учёным советом вуза от 26.11.2025 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 10.10.2025 г. № 2.

Срок действия программы: 2026-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Панфилов Никита Владимирович

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Формирование целостного представления об основных направлениях в области теории выставочной деятельности. Знакомство с истоками ее формирования и особенностями функционирования в современных условиях. Ознакомление с общими и частными вопросами теории и практики организации деятельности музеев, галерей, ярмарок искусства, а также практикой проектирования и организации собственного выставочного проекта, представления своих творческих работ на различных выставочных площадках.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.Б
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Ассистент-стажер должен иметь высшее профильное образование и иметь личный опыт участия в выставках или других творческих проектах, а также иметь опыт создания творческих работ.
2.1.2	
2.1.3	Методика и практика научного исследования
2.1.4	Дидактика высшей школы
2.1.5	Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе
2.1.6	Композиция (по видам художественно-творческой деятельности)
2.1.7	Специальный рисунок
2.1.8	Специальная живопись
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Освоение дисциплины (модуля) "Художественно-творческая и выставочная деятельность" позволяет ассистенту-стажеру познакомиться с полным циклом разработки собственного проекта: от продумывания концепции до реализации. Этот опыт поможет ему в разработке творческо-исполнительской работе, а также в дальнейшей профессиональной деятельности
2.2.2	Представление творческо-исполнительской работы (проекта)
2.2.3	Защита реферата

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: готовностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу философских концепций научного познания; многообразие форм знания, соотношений рационального и иррационального в человеческой деятельности, особенности функционирования знания в современном информационном обществе; формы и методы научного познания; основные философские, искусствоведческие, культурологические понятия и категории; В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь выявлять систематизировать и критически осмысливать современные модели и концепции научного познания искусства; самостоятельно работать с философскими, искусствоведческими текстами с целью осознания и применения в своей специальности представлений о генезисе различных стилей, направлений, видов и жанров; В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыками самостоятельной работы с текстами по истории и философии искусства с целью осознания и применения в своей специальности представлений о генезисе различных стилей, направлений, видов и жанров.

ПК-3: готовностью активно вести художественно-творческую деятельность и представлять ее результаты общественности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
------------------------------------	--

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать способы организации и осуществления художественно-творческой деятельности и представления её результатов общественности;</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь вести художественно-творческую деятельность и представлять её результаты общественности.</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыками организации и осуществления художественно-творческой деятельности и представления её результатов общественности.</p>
---	---

ПК-5: готовностью демонстрировать навыки работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные направления и особенности выставочной деятельности в современных условиях; - основные нормативные документы, регулирующие выставочную деятельность; - особенности функционирования выставочных мероприятий России и за рубежом; <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применить полученные теоретические знания на практике в работе над выставочным проектом; - успешно взаимодействовать с участниками творческого коллектива; <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическими и практическими знаниями, которые раскрывают особенности развития и функционирования выставочных проектов (музейного и немuseumного профиля); - практическими навыками и методами проектирования и организации выставочных проектов и мероприятий; - методиками внедрения культурно-образовательных программ в современную выставочную деятельность

ПК-14: готовностью демонстрировать свою творческую работу на различных уровнях: в музеях, галереях, выставочных залах и выставочных площадках

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать нормативно-правовую базу выставочной деятельности в музейных и немuseumных пространствах; критерии оценки эффективности выставочных проектов;</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь применять полученные знания осмысления современных музейных практик; приобретать Опыт взаимодействия с музейными специалистами различных направлений; получать навыки критического анализа успешных и неудачных кейсов музейной работы, направления развития современных музеев</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть высоким уровнем профессионального мастерства в области изобразительного искусства, готов демонстрировать свою творческую работу на различных уровнях, в музеях, галереях, выставочных залах и выставочных площадках</p>

ПК-15: готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать основные концепции культуры, искусства и художественного творчества, жанры, направления и стили;</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь определять свою профессионально-личностную роль, статус, позицию при анализе и оценке современных явлений в области культуры;</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть специальной терминологией; навыками анализа явлений и достижений в области культуры и искусства в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов, художественных произведений.</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Художественно-творческая и выставочная деятельность		
1.1	1.1. Выставочная деятельность: ее сущность и особенности. История выставочной деятельности. /Лек/	3	2
1.2	1.2. Особенности организации выставочной деятельности в музеях. Галерейное дело (выставки в художественной сфере – внемузейное пространство). Выставочные проекты и ярмарки искусства в современных российских и иностранных музеях. /Лек/	3	2
1.3	2. Место выставочной деятельности в профессиональной ориентации. Этапы проектирования выставки. Куратор и выставка. Дизайн выставки. Сопроводительная документация и техническое обеспечение выставочного проекта (монтаж, упаковка, транспортировка) /Лек/	3	4
1.4	3.1. Анализ выставочного проекта в государственном музее, выставочном пространстве и галерее /Пр/	3	8
1.5	3.2. Введение в историю современного искусства XX-XXI вв. и кураторскую деятельность /Ср/	3	20
1.6	4.1. Разработка собственной концепции выставки. Подготовка выставочного проекта и сопроводительных документов /Пр/	4	16
1.7	4.2. Портфолио, пакет документов художника. Заявки в резиденции. Участие художника в open-коллах Подготовка к проведению своего выставочного проекта /Ср/	4	20

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Ульрих, Обрист, Зайцева, А.	Краткая история кураторства	Москва: Ад Маргинем Пресс, 2014	http://www.iprbooks.hop.ru/51376.html
Л.1.2	Петелин, В. Г.	Основы менеджмента выставочной деятельности: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000), специальностям «коммерция» (351300) и «реклама» (350400)	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	https://www.iprbookshop.ru/81815.html
Л.1.3	Потапова, С. А.	Экскурсионно-выставочная деятельность: учебное пособие	Москва: Московский гуманитарный университет, 2012	https://www.iprbookshop.ru/14533.html

1. Андреева, Я. А. История выставочной деятельности : учебное пособие для СПО / Я. А. Андреева, Н. Г. Жигалова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2024. — 95 с. — ISBN 978-5-7937-2620-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/145029.html>
2. Арутюнова, Анна. Арт-рынок в XXI веке : пространство художественного эксперимента / А. Г. Арутюнова. - 4-е изд. - Москва : Изд. дом ВШЭ, 2022. - 226, [1] с.
3. Бердышев, С. Н. Организация выставочной деятельности : учебное пособие / С. Н. Бердышев. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 178 с. — ISBN 978-5-394-00136-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/851.html>
4. Никитин, Ю. А. Выставочная архитектура России XIX - начала XX в : научное издание / Ю. А. Никитин. - СПб. : Коло, 2014. - 416 с. : ил.
5. Петелин, В. Г. Основы менеджмента выставочной деятельности : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000), специальностям «Коммерция» (351300) и «Реклама» (350400) / В. Г. Петелин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 с. — ISBN 5-238-00935-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/81815.html>
6. Потапова, С. А. Экскурсионно-выставочная деятельность : учебное пособие / С. А. Потапова. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2012. — 99 с. — ISBN 978-5-98079-824-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/14533.html>
7. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства : учебное пособие. Рек УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил.
8. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб. : Лань, 2003. - 528 с.
9. Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. - СПб. : Алетей, 2006. - 186 с.
10. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика : учебное пособие / Шляхтина Л. М. - 8-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 246, [1] с.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Другое - указать в приложении со ссылкой

6.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL:<https://elibrary.ru/>

6.3.2.3 Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: URL:<https://rusneb.ru/>

6.3.2.4 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
C-229	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, а также большому вниманию к практической и самостоятельной работе которые способствуют формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности; проявлению Активной позиции обучающихся; самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации в организации собственных проектов; взаимосвязи преподавателя и обучающегося. Обязательными составляющими процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами: • использование на занятиях презентаций по разделам и темам дисциплины, подготовленных и преподавателем, и студентами; • знакомство студентов с научными публикациями и изданиями по рассматриваемой тематике, с материалами, представленными профессионалами на тематических web-сайтах; • широкое использование мультимедийных средств при проведении практических занятий, электронных опорных конспектов при чтении лекций, предоставление студентам учебной информации на электронных носителях, Интернет-поиск; использование новых подходов к контролю, оцениванию достижений студентов, к стимулированию их к самостоятельной творческой деятельности.

Методические рекомендации для преподавателя представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих преподавателю оптимальным образом организовать преподавание данной дисциплины. Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме.

В состав лекционного курса включаются: • конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине; • списки учебной литературы, рекомендуемой обучающимся в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенной в УМК; • задания по отдельным темам лекций для самоконтроля обучающихся. Цель практических занятий – развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков в области музейно-

выставочной работы, организации и проведению самостоятельных творческих, в том числе выставочных проектов, организации участия со своими творческими работами в различных проектах (выставки, ярмарки искусства, арт-резиденции).

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в форме семинаров, что позволяет обучающимся привить практические навыки самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. Семинары способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем в области художественно-творческой и выставочной деятельности и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме.

Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса и рекомендациями преподавателя. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна ориентироваться на более глубокое усвоение изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и умение применять теоретические знания на практике. Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для обучающегося. Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения и является средством организации самообразования. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации обучающегося дифференцированно на зачете.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

И.С. Голикова

26.11.2025 г.

Композиция (по видам художественно-творческой деятельности)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра станковой и книжной графики**

Учебный план 54.09.05_26_ИК.plx
 54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

Квалификация **Художник-график высшей квалификации. Преподаватель творческих**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **40 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 1440 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 1250

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		3 (2.1)		4 (2.2)		Итого	
	УП	РП	УП	РП	УП	РП	УП	РП		
Неделя	18 3/6		20 1/6		18		19 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Практические	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100
Итого ауд.	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100
Контактная работа	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100
Сам. работа	245	245	389	389	317	317	299	299	1250	1250
Часы на контроль	18	18	18	18	18	18	36	36	90	90
Итого	288	288	432	432	360	360	360	360	1440	1440

Программу составил(и):

канд. искусствоведения, доцент, Голикова Ирина Сергеевна; профессор, Лаврухин Николай Юрьевич _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.09.05 Искусство графики (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 272)

составлена на основании учебного плана:

54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

утвержденного учёным советом вуза от 26.11.2025 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 30.10.2025 г. № 2.

Срок действия программы: 2026-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Голикова Ирина Сергеевна

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	1.1 Целью дисциплины является подготовка художника-графика, способного выполнять на профессиональном уровне оформление и иллюстрации к книгам в контексте современного издательского процесса. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу изучения композиции книги и практического освоения полученных знаний в работе по оформлению и иллюстрированию различных по характеру изданий. Умение анализировать композиционные построения художников разных эпох и культурных традиций. Тщательное изучение своей национальной художественной культуры. Умение использовать полученные знания в своей творческой и учебно-методической работе, в том числе в педагогической практике.
1.2	
1.3	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.Б
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	- ассистент-стажер должен обладать профессиональными компетенциями, сформированными программой специалитета и/или магистратуры;
2.1.2	- педагогические компетенции в рамках дисциплин и практик на уровне специалитета и/или магистратуры;
2.1.3	- выполнение выпускной квалификационной работы по искусству графики на уровне специалитета и/или магистратуры.
2.1.4	
2.1.5	Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе
2.1.6	Нормативно-правовые основы высшего образования
2.1.7	Специальный рисунок
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	- Производственная практика: творческая;
2.2.2	- Производственная практика: педагогическая;
2.2.3	- Специальный рисунок.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-3: способностью свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-графика (художественно-творческой и педагогической)	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать</p> <ul style="list-style-type: none"> · теоретико-методологические основы: исторические и современные художественные стили, направления, школы в графическом искусстве и смежных областях. Основные категории деятельности художника-графика (форма, содержание, стиль, художественный образ, композиция и т.д.). · ключевые произведения мировой и отечественной графики, их место в культурно-историческом контексте. Основные тенденции и особенности современного арт-рынка, выставочной деятельности и художественного образования. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> · анализировать и систематизировать: критически анализировать произведения графики (как классические, так и современные), выявляя их формальные особенности, концептуальные основы и связи с культурным контекстом. · выявлять проблемы: на основе анализа текущих художественных процессов, выставочных проектов и педагогического опыта формулировать актуальные проблемы, стоящие перед художником-графиком в творческой и преподавательской деятельности. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> · методами критического анализа: навыком целостного и детального анализа художественного произведения (формальный анализ, иконографический, контекстуальный и т.д.) и письменного/устного структурированного высказывания. Навыками ведения профессиональной дискуссии: Способностью ясно, убедительно и этично излагать и защищать свои суждения в профессиональном сообществе, а также в педагогическом процессе.
---	--

ПК-1: готовностью демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать особенности создания художественных произведений в области графического искусства, этапы построения композиции и художественного образа при создании графических произведений;</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь создавать на высоком художественном и профессиональном уровне авторские произведения в сфере графического искусства и книги;</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть опытом создания на высоком профессиональном уровне произведений графического искусства книги;</p>

ПК-2: способностью осуществлять на высоком художественном и техническом уровне умение собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, использовать свои наблюдения при создании авторских произведений искусства и находить творческие решения при реализации своих профессиональных задач (замыслов)	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать</p> <ul style="list-style-type: none"> · методы исследования: принципы и методы ведения работы над графической серией и иллюстрациями. · теорию визуального восприятия и психологию творчества: законы композиции, цветоведения, пластической анатомии, перспективы. Закономерности визуального восприятия и ассоциативного мышления. · историю и современность художественных практик в искусстве книги. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> · целенаправленно вести визуальные исследования, отбирать и фиксировать их; · анализировать и синтезировать: вычленять в собранном материале главное и второстепенное, выявлять структурные связи, пластические и смысловые доминанты. Соединять разрозненные наблюдения, впечатления и идеи в новый, целостный художественный образ. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> · навыками визуального исследования: владение быстрым и точным рисунком, навыком композиционного и тонального разбора натуры, «видением» графического листа. · технологией творческого процесса: навыком последовательного ведения работы от первичного замысла и сбора материала через стадию аналитического отбора и синтеза к финальной художественной интерпретации в законченном произведении.
---	--

ПК-3: готовностью активно вести художественно-творческую деятельность и представлять ее результаты общественности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать</p> <ul style="list-style-type: none"> · принципы организации творческого процесса: методы планирования, этапы работы от идеи до реализации (эскиз, выбор техники, материал, исполнение); · современный художественный контекст: основные площадки, институции (галереи, музеи, арт-центры), форматы событий (выставки, биеннале, фестивали, ярмарки) и ключевых деятелей в сфере современного искусства и графики. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> · планировать и реализовывать творческую деятельность: формировать и вести портфолио, разрабатывать и последовательно реализовывать творческие проекты, книжные издания и серии работ; · осуществлять профессиональное оформление работ, грамотно фотографировать или оцифровывать произведения для каталогов и портфолио. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> · техниками публичных выступлений, написания авторских текстов, ведения профессионального портфолио (как в печатном, так и в цифровом виде). · практикой работы в арт-среде: Навыками деловой переписки с институциями, составления договоров, расчета бюджета проекта, упаковки и транспортировки.

ПК-4: способностью к оценке своего творческого и профессионального уровня по отношению к течениям в современном искусстве и изменяющейся социальной практики, к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умению приобретать новые знания и навыки	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать</p> <ul style="list-style-type: none"> · актуальный художественный контекст: основные течения, ключевые имена, проблемы и дискурсы в современном искусстве (в т.ч. в графике), принципы работы институций и издательского дела; <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> · анализировать сильные и слабые стороны собственного творчества, выявлять повторяющиеся приемы и творческие клише, объективно оценивать свой технический и концептуальный уровень. · определять место своего творчества в поле современного искусства, видеть его связи и отличия от актуальных тенденций и работ других авторов. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> · навыком структурированного анализа завершенных проектов и творческих неудач для извлечения опыта. · навыками академического и художественного исследования: способностью самостоятельно находить, анализировать и синтезировать информацию из разнообразных источников.

ПК-5: готовностью демонстрировать навыки работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать</p> <ul style="list-style-type: none"> · принципы коллективной творческой деятельности: основы проектного менеджмента в сфере искусства; · стадии формирования профессиональной команды, типы ролей в коллективе. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> · воспринимать и разделять общий замысел, точно понимать и интерпретировать единую художественную концепцию проекта, видеть свою роль в ее реализации. · выстраивать эффективную коммуникацию, четко и ясно излагать свои идеи, предлагать решения, аргументировать свою позицию, активно слушать и слышать коллег. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> · навыками командного взаимодействия: техниками мозгового штурма, координации задач, совместного принятия решений. · навыками ролевого поведения: способностью брать на себя разные роли в команде (исполнитель, генератор идей, координатор, критик) в зависимости от задач и потребностей проекта.

ПК-14: готовностью демонстрировать свою творческую работу на различных уровнях: в музеях, галереях, выставочных залах и выставочных площадках	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать</p> <ul style="list-style-type: none"> · типологию и иерархию выставочных площадок, а также издательств России - особенности, целевую аудиторию и требования музеев, государственных и коммерческих галерей, арт-центров, альтернативных площадок, фестивалей и биеннале <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> · формировать выставочный проект, учитывая специфику площадки (музейная витрина, белый куб галереи, публичное пространство) и рамки события (тематическая групповая выставка, персональный проект). · готовить работы к экспонированию, осуществлять профессиональное оформление. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> · навыками профессионального портфолио, владение техниками качественной фото- и видеофиксации работ, создания цифрового и печатного портфолио, отвечающего современным стандартам. · навыками деловой коммуникации, умение вести переписку с институциями, составлять заявки на конкурсы и резиденции, презентовать свой проект кураторам и галеристам
---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Форма предмета и отношение к ней художника		
1.1	Введение. Особенности работы художника в книге, история искусства книжной графики и современные тенденции развития. Изучение методов работы над изобразительной формой /Пр/	1	6
1.2	Изучение методов работы над изобразительной формой на примере работ выдающихся мастеров изобразительного искусства. /Ср/	1	10
1.3	Рисунки с натуры, рисунки по представлению, использование различных графических материалов и инструментов /Пр/	1	11
1.4	Рисунки с натуры предметных форм с целью нахождения наиболее выразительной изобразительной формы /Ср/	1	35
1.5	Создание графической серии в 8 листов, выполненных на основе работы с натуры, на тему предметных форм /Ср/	1	55
	Раздел 2. Изобразительная поверхность и изобразительная форма		
2.1	Методы работы на изобразительных поверхностях разной сложности и формы; /Пр/	1	6
2.2	Выполнение одного большого графического листа, в котором во всей полноте раскрывается развитие и смыслы предлагаемого сложного рассказа, а затем на основе того же рассказа создается 6-8 графических листов, которые последовательно раскрывают развитие и смыслы данной истории /Ср/	1	65
	Раздел 3. Изобразительная форма и ее разрешение на изобразительной поверхности: линейное, линейно-плоскостное, плоскостное и объемно-пространственное построение		
3.1	Методы разрешения изобразительной формы на изобразительной поверхности /Пр/	1	2
3.2	Создание 4 больших графических композиций в соответствии с данной темой: линейное, линейно-плоскостное, плоскостное и объемно-пространственное построение /Ср/	1	80
	Раздел 4. Различие рода изображения в зависимости от его отношения к изобразительной поверхности		
4.1	Создание: - беспредметной, декоративной графической серии в 4 листа; - декоративно-двухмерно-пространственной, предметно-фигуративной графической серии в 4 листа; - - трехмерной, предметно-фигуративной графической серии в 4 листа /Ср/	2	100

4.2	Методы работы над беспредметной, декоративной, декоративно-двухмерно-пространственной, предметно-фигуративной и трехмерной, предметно-фигуративной композициями /Пр/	2	10
Раздел 5. Значение контраста и ритма для создания изобразительной формы			
5.1	Выполнение ряда упражнений с натуры, а также продолжение работы над заданием см. п.4.1 /Ср/	2	150
5.2	Контраст и ритм - средства создания изобразительной формы /Пр/	2	8
Раздел 6. Линия и плоскость как самостоятельная сущность и как средство создания изобразительной формы			
6.1	Выполнение ряда упражнений по данной теме, а также завершение работы над заданием см. п.4.1 /Ср/	2	139
6.2	Линия как средство создания изобразительной формы /Пр/	2	7
Раздел 7. Ритм и контраст в композиции			
7.1	Выполнение ряда упражнений по данной теме, а также работа над эскизами оформления и иллюстрирования или большой серии иллюстраций к книге по утвержденному кафедрой выбору стажера /Ср/	3	150
7.2	Способы применения контраста и ритма при работе над композицией /Пр/	3	10
Раздел 8. Движение и соподчинение элементов композиции			
8.1	Выполнение ряда упражнений по данной теме, а также работа над эскизами оформления и иллюстрирования или большой серии иллюстраций к книге по утвержденному кафедрой выбору стажера /Ср/	3	167
8.2	Способы передачи движения в композиции и средства соподчинения элементов композиции /Пр/	3	15
Раздел 9. Композиция – внутреннее содержание, определяющие ее глубинные связи и отношения, которые обнаруживаются и познаются в явлениях искусства			
9.1	Создание оформления и иллюстраций или большой серии иллюстраций к книге по утвержденному кафедрой выбору стажера /Ср/	4	150
9.2	Методы работы над замыслом большого и сложного художественного проекта /Пр/	4	10
Раздел 10. Творческая сущность изобразительного искусства			
10.1	Создание оформления и иллюстраций или большой серии иллюстраций к книге по утвержденному кафедрой выбору стажера /Ср/	4	149
10.2	Воплощение замысла оформления и иллюстрирования издания /Пр/	4	15

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Герчук Ю. Я.	Художественная структура книги: учебное пособие	М.: РИП-холдинг, 2014	
Л.1.2	Макарова, К. В., Прокофьев, А. М.	Программа спец-курса «Книжная графика»	Москва: Прометей, 2012	http://www.iprbookshop.ru/58184.html
Л.1.3	Таранов, Н. Н.	Художественно-образная выразительность шрифтов: монография	Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010	https://www.iprbookshop.ru/21449.html
Л.1.4	Чегодаева М. А.	Искусство, которое было. Пути русской книжной графики 1936-1980: научное издание	М.: Галарт, 2014	
Л.1.5	Чихольд Я.	Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике: научное издание	М.: Изд-во студии Артемия Лебедева, 2009	

1. Колосенцева, А. Н. Учебный рисунок : учебное пособие / А. Н. Колосенцева. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 160 с. — ISBN 978-985-06-2277-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/24085.html>
2. Кольцова, Л. А. Художественная иллюстрация в России середины XIX века. М.С. Башилов и его современники : научное издание / Л. А. Кольцова. - М. : Галарт, 2008. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-269-01061-8
3. Курбанов, О. Т. Учебный рисунок на отделении станковой и книжной графики : методическое пособие I, II, III курс / О. Т. Курбанов ; СПГХПА. - СПб. : СПГХПА, 2000. - 57 с.
4. Лаврухин, Н. Ю. Выпускная квалификационная работа. Структура. Этапы подготовки и выполнения : учеб.-методич. пособие для обуч. по спец. 54.05.03 Графика (Художник-график (искусство книги) / Н. Ю. Лаврухин ; СПГХПА; Кафедра станковой и книжной графики. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 2022. - 44 с., 1 on-line : ил.
5. Лаврухин, Н. Ю. Художественный образ в детской книге (Ленинградские художники детской книги 20-30-х годов XX столетия) : учебное пособие / Н. Ю. Лаврухин ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - СПб. : СПГХПА, 2006. - 49 с.
6. Лаврухин, Н. Ю. Композиция. Искусство книги: Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы для студентов специальности 54.05.03 Графика, "Художник-график (искусство книги)" : учебно-методический комплекс / Н. Ю. Лаврухин ; СПГХПА им. А. Л. Штигица; Кафедра станковой и книжной графики. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 2019. - 51 с. : ил. + 1 on-line.
7. Лаврухин, Н. Ю. Десять вопросов о композиции : учебно-методический комплекс / Н. Ю. Лаврухин ; СПГХПА. - СПб. : СПГХПА, 2015. - 62 с.
8. Филимонова, А. В. Художественный образ в книге: текст, иллюстрация, макет : учебное пособие / А. В. Филимонова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2024. — 137 с. — ISBN 978-5-9935-0462-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/145198.html>

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Таранов, Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифтов : монография / Н. Н. Таранов. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010. — 179 с.	http://www.iprbooks.ru/58184.html
Э2	Макарова, К. В. Программа спец-курса «Книжная графика» / К. В. Макарова, А. М. Прокофьев. — Москва : Прометей, 2012. — 24 с.	http://www.iprbooks.ru/58184.html
Э3	Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель	http://www.iprbooks.ru/89246.html
Э4	Кашевский, П. А. Шрифтовая графика	http://www.iprbooks.ru/90856.html
Э5	Допечатная подготовка и полиграфический дизайн : учебное пособие	http://www.iprbooks.ru/78159.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Photoshop
6.3.1.3	Illustrator
6.3.1.4	Adobe InDesign
6.3.1.5	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронекрасовка: Оцифрованные фонды Библиотеки им. Н.А. Некрасова https://electro.nekrasovka.ru/
6.3.2.2	Государственный каталог музейного фонда РФ https://goskatalog.ru/
6.3.2.3	Библиотека графических изображений Pixabay [Электронный ресурс]. URL: https://www.pixabay.com
6.3.2.4	Прогулки по Петербургу. [Электронный ресурс]. URL: http://walkspb.ru
6.3.2.5	Портал центра петербурговедения библиотеки им. В. В. Маяковского [Электронный ресурс]. URL: http://mirpeterburga.ru
6.3.2.6	Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: http://www.nimrah.ru/
6.3.2.7	Российская государственная библиотека искусств . [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.8	Музей истории Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: http://www.spbmuseum.ru
6.3.2.9	История Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: http://www.peterburg.biz
6.3.2.10	«Знание»: Международный гуманитарный общественный фонд [Электронный ресурс]. URL: http://www.znaniesvet.com/
6.3.2.11	«Этнография народов России», информационная система. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ethnos.nw.ru/
6.3.2.12	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.13	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru

6.3.2.14	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.15	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/
6.3.2.16	Информкультура Ru [Электронный ресурс]. URL: http://infoculture.rsl.ru/
6.3.2.17	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.18	Российский архитектурный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://archi.ru/
6.3.2.19	«Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kultura-portal.ru
6.3.2.20	Российская культура в событиях и лицах. Роскультура. Ru [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosculture.ru
6.3.2.21	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.22	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.23	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-123	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (столы, стулья), стеллажи, переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), световой стол, графический планшет Wacom

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Введение. Философско-методологические основы дисциплины

Дисциплина базируется на художественно-педагогических традициях Академии, корни которых уходят в первую треть XX века – эпоху становления современных визуальных языков и принципов книгостроения.

Задача современного художника книги – не слепое копирование прошлого, а осмысление исторического наследия и творческая трансформация классических принципов для выработки собственного, актуального «изобразительного языка» и нахождения своей «надлежащей меры».

Методологическая база: художественные принципы, сформулированные и воплощенные в работах мастеров книжной графики прошлого, являются не догмой, а живым инструментом для учебы и профессионального роста современного художника.

Формирование у художника-стажера целостного понимания композиции как фундаментального творческого процесса в создании книги, развитие способности к самостоятельному композиционному мышлению и воплощению художественного замысла.

2. Профессиональные задачи, решаемые в процессе обучения:

1. Организация плоскости: укрепление книжного разворота как целостной плоскости; освоение методов организации визуального движения внутри этой плоскости.
2. Работа с контрастами: освоение контраста как главного инструмента выразительности (контраст тона, цвета, формы, размера, фактуры).
3. Построение ритмической структуры: создание сложного визуального ритма.
4. Соподчинение элементов: выстраивание ясной иерархии всех элементов композиции (шрифт, иллюстрация, орнамент, полоса набора) для достижения гармонии и четкости высказывания.
5. Владение изобразительными категориями: освоение фактур и материалов, моделирование света и пространства, передача массы и объема в условиях книжной плоскости.

3. Основные принципы и методология учебного процесса

1. Принцип единства замысла и композиции. Композиционные приемы не являются самоценными. Их выбор и применение

всегда должны стоять в тесной связи:

- идейно-образным замыслом произведения.
  - индивидуальным художественным языком автора.
  - эмоциональным строем и творческим темпераментом художника.
2. Принцип творческого процесса. Работа над композицией – это не следование правилам, а динамичный процесс:
- творческого анализа литературного текста и поиска адекватной визуальной формы.
  - эскизирование, макетирование.
  - расширения творческих возможностей.
3. Принцип первоначального замысла. На этапе формирования замысла самое главное – глубоко прочувствовать и верно понять основное смысловое ядро будущей работы. Если первоначальная композиционная идея верна, она может быть развита, усилена и реализована на высоком профессиональном уровне.

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, Доц., Голикова Ирина Сергеевна; профессор, Лаврухин Николай Юрьевич _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.09.05 Искусство графики (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 272)

составлена на основании учебного плана:

54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

утвержденного учёным советом вуза от 26.11.2025 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 30.10.2025 г. № 2.

Срок действия программы: 2026-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Голикова Ирина Сергеевна

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью дисциплины «Специальный рисунок» является совершенствование навыков рисования с натуры и по представлению. В системе художественного образования рисунок одна из основных дисциплин, а рисунки с натуры и рисунки по представлению - тесно связанные ее части. Целью рисунка с натуры является получение навыков построения формы на двухмерной плоскости для изображения окружающей действительности, а цель рисунка по представлению состоит в развитии профессиональной, творческой способности выражения через изображения своих чувств и мыслей.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.Б
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Композиция (по видам художественно-творческой деятельности)
2.1.2	Специальная живопись
2.1.3	Художественно-творческая и выставочная деятельность
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Композиция (по видам художественно-творческой деятельности)
2.2.2	Инновационное макетирование изданий
2.2.3	Производственная практика: педагогическая
2.2.4	Специальная живопись
2.2.5	Художественно-творческая и выставочная деятельность
2.2.6	Производственная практика: творческая

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-3: способностью свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-графика (художественно-творческой и педагогической)	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - типы и источники информации, необходимые для профессиональной деятельности (творческие биографии, арт-критика, музейные каталоги, философские и культурологические тексты, материалы по педагогике и психологии искусства), - актуальные современные проблемы – традиционные и цифровые технологии, роль художника в современном обществе, методы преподавания в цифровую эпоху <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - логично выстраивать и аргументировать собственную позицию по профессиональным вопросам, подкрепляя ее ссылками на анализ конкретных произведений, теоретические источники и культурные явления - применять аналитический аппарат для решения конкретных практических задач: обоснования концепции собственного творческого проекта, разработки учебной программы или анализа студенческих работ. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологиями исследования: навыками поиска, отбора и верификации информации из разнообразных источников (архивы, библиотеки, электронные базы данных, интервью с практиками) - языком профессиональной коммуникации: специальной терминологией в области искусства графика, педагогики.

ПК-1: готовностью демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности создания художественных произведений в области искусства графики и книги; - этапы построения композиции и художественного образа при создании оформления и иллюстрирования книги; <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать на высоком художественном и профессиональном уровне авторские произведения в сфере оформления и иллюстрирования книги с использованием всех видов искусства графики; <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом создания оформления и иллюстрирования книг различного характера, а также опытом сотрудничества с издательствами.
ПК-2: способностью осуществлять на высоком художественном и техническом уровне умение собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, использовать свои наблюдения при создании авторских произведений искусства и находить творческие решения при реализации своих профессиональных задач (замыслов)	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - широкий спектр графических материалов, инструментов и технологий (традиционные и цифровые) для реализации воплощённого замысла. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - интерпретировать и трансформировать: наделять реальные объекты и явления новым, метафорическим или символическим смыслом, создавая уникальные авторские произведения; - находить творческие решения: экспериментировать с композицией, техникой, материалом и стилем для наиболее точного и выразительного воплощения художественного замысла. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - широким спектром графических техник, свободным и осмысленным владением выбранными техниками, позволяющими решить сложные художественные задачи - методами генерации идей, навыками творческого штурма, работы с ассоциациями, варьирования мотивов для нахождения нестандартных решений.
ПК-3: готовностью активно вести художественно-творческую деятельность и представлять ее результаты общественности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - правовые и этические основы: основы авторского права, интеллектуальной собственности, порядок заключения договоров (выставочных, с издательствами), этику взаимодействия с галеристами, кураторами и профессионалами - технологии презентации и PR: подготовка макета к изданию, основы оформления экспозиции, дизайна выставочного пространства, принципы подготовки сопроводительных материалов. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать и участвовать в выставочных проектах: составлять заявки на конкурсы и резиденции, вести переговоры с выставочными площадками, участвовать в монтаже и демонтаже экспозиции; - взаимодействовать с издательствами. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологиями продвижения, создания качественного визуального контента, базовыми навыками работы с арт-критикой и обратной связью от аудитории; - анализом собственной творческой практики, ее места в современном культурном процессе и стратегического планирования дальнейшего карьерного развития.
---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Композиционный портрет		
1.1	Композиционный портрет с натуры /Пр/	1	16
1.2	Композиционный портрет с натуры /Ср/	1	16
1.3	Копии рисунков старых мастеров фигуры человека в ярко выраженном движении /Пр/	1	16
1.4	Рисунки по представлению фигуры человека в ярко выраженном движении /Ср/	1	16
1.5	Зарисовки обнаженной фигуры с натуры и по представлению /Пр/	1	16
1.6	Зарисовки обнаженной фигуры с натуры и по представлению /Ср/	1	16
1.7	Наброски с натуры фигур человека /Ср/	1	14
1.8	Наброски по представлению фигур человека во взаимодействии /Пр/	1	16
	Раздел 2. Тематическая постановка фигур		
2.1	4 рисунка двойной, тематической постановки фигур с использованием различных графических материалов и художественных решений /Пр/	2	64
2.2	4 рисунка двойной, тематической постановки фигур с использованием различных графических материалов и художественных решений /Ср/	2	62
	Раздел 3. Композиции по мотивам литературного произведения		
3.1	Композиции по мотивам литературного произведения на основе рисунков с натуры /Пр/	3	32
3.2	Композиционные рисунки с натуры по мотивам литературного произведения /Ср/	3	30
3.3	Выполнение иллюстраций к литературному произведению на основе рисунков с натуры /Пр/	3	32
3.4	Выполнение иллюстраций к литературному произведению на основе рисунков с натуры /Ср/	3	32

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Пахомов В.В.	Книжное искусство. Замысел оформления иллюстрации: к изучению дисциплины	М.: Искусство, 1962	

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.2	Чегодаева М. А.	Искусство, которое было. Пути русской книжной графики 1936-1980: научное издание	М.: Галарт, 2014	
Л.1.3	Фаворский В. А.	О шрифте: научное издание	М.: Шрифт, 2016	
Л.1.4	Чихольд Я.	Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике: научное издание	М.: Изд-во студии Артемия Лебедева, 2009	
Л.1.5	Герчук Ю.Я.	Художественная структура книги: к изучению дисциплины	М.: Книга, 1984	

1. Березина, Ю. Ю. Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и практический аспекты : учебно-наглядное пособие / Ю. Ю. Березина, О. В. Князева. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 131 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/44600.html>

2. Курбанов, О. Т. Учебный рисунок на отделении станковой и книжной графики : методическое пособие I, II, III курс / О. Т. Курбанов ; СПГХПА. - СПб. : СПГХПА, 2000. - 57 с.

3. Лаврухин, Н. Ю. Художественный образ в детской книге (Ленинградские художники детской книги 20-30-х годов XX столетия) : учебное пособие / Н. Ю. Лаврухин ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб. : СПГХПА, 2006. - 49 с.

4. Лаврухин, Н. Ю. Композиция. Искусство книги: Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы для студентов специальности 54.05.03 Графика, "Художник-график (искусство книги)" : учебно-методический комплекс / Н. Ю. Лаврухин ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра станковой и книжной графики. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 2019. - 51 с. : ил. + on-line.

5. Меламед, В. Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника / В. Меламед. — 2-е изд. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-91103-589-1, 978-5-4330-0167-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/119041.html>

6. Филимонова, А. В. Художественный образ в книге: текст, иллюстрация, макет : учебное пособие / А. В. Филимонова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2024. — 137 с. — ISBN 978-5-9935-0462-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/145198.html>

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Макарова, К. В. Программа спец-курса «Книжная графика»	http://www.iprbooks.ru/58184.html
Э2	Таранов, Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифтов : монография	http://www.iprbooks.ru/21449.html
Э3	Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель	http://www.iprbooks.ru/89246.html
Э4	Кашевский, П. А. Шрифтовая графика : учебное пособие	http://www.iprbooks.ru/90856.html
Э5	Допечатная подготовка и полиграфический дизайн : учебное пособие / Е. А. Соколова, А. В. Хмелев, Е. М. Погребняк [и др.].	http://www.iprbooks.ru/78159.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Photoshop
6.3.1.3	Illustrator
6.3.1.4	Adobe InDesign
6.3.1.5	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/
6.3.2.2	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.3	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru
6.3.2.4	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.5	«Знание»: Международный гуманитарный общественный фонд [Электронный ресурс]. URL: http://www.znanesvet.com/
6.3.2.6	Российский фонд культуры. [Электронный ресурс]. URL: http://www.culture.ru
6.3.2.7	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.8	«Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kultura-portal.ru
6.3.2.9	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.10	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.gpha.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

6.3.2.11	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru		
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-512	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Мольберты, столы, стулья, подставки, стеллажи, планшеты

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Композиция в рисунке вытекает из природы его назначения (иллюстрация). Рисунки, связанные с иллюстрированием и оформлением книги, прежде всего композиционно решают ансамбль в целом, деталь же будет разработана в интересах целого. Сюжет в рисунке иногда отождествляют с композицией, что, конечно, неверно и уводит в размышления литературные, а не пластические. Цель художника – найти такие образы и такие средства выражения, которые раскрыли бы художественные смыслы произведения искусства. Такими средствами в рисунке будут линия, пятно, фактура, цвет, а также правила, по которым строится композиция. Образное мышление подсказывает творческое применение этих правил на практике в той или иной композиции

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

26.11.2025 г.

Экспериментальная печатная графика в искусстве КНИГИ

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра станковой и книжной графики		
Учебный план	54.09.05_26_ИК.plx 54.09.05 Искусство графики (искусство книги)		
Квалификация	Художник-график	высшей	квалификации. Преподаватель творческих
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	6 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:			
аудиторные занятия	0		
самостоятельная работа	184		
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Неделя	19 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	184	184	184	184
Итого	216	216	216	216

Программу составил(и):

Кандидат искусствоведения, Доц., Голикова Ирина Сергеевна _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.09.05 Искусство графики (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 272)

составлена на основании учебного плана:

54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

утвержденного учёным советом вуза от 26.11.2025 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 30.10.2025 г. № 2.

Срок действия программы: 2026-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Голикова Ирина Сергеевна

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Формирование у ассистента-стажёра целостной системы профессиональных знаний и сложных, инновационных навыков в области экспериментальной печатной графики, направленных на создание концептуально новых, авторских художественных решений в искусстве книги, обладающих признаками актуальности, стиливого единства и высокой художественной ценности.
1.2	1. Теоретико-аналитическая цель:
1.3	Сформировать углублённое понимание исторических и современных тенденций экспериментальной печати в книжном искусстве, а также способность к их критическому анализу и концептуализации в контексте собственной творческой и исследовательской деятельности.
1.4	
1.5	2. Технологически-экспериментальная цель:
1.6	Освоить и модернизировать комплекс профессиональных умений в области расширенного использования традиционных (высокая, глубокая, плоская печать) и нетрадиционных печатных техник, их синтеза и гибридизации с цифровыми технологиями для решения сложных художественных задач в книжном проекте.
1.7	
1.8	3. Творческо-проектная цель:
1.9	Развить способность к созданию законченного, оригинального художественного проекта (серии работ, арт-бука, книги художника), в котором эксперимент с печатной графикой выступает как основное средство художественной выразительности и концептуального высказывания, раскрывающего авторский замысел.
1.10	
1.11	4. Научно-исследовательская цель:
1.12	Способствовать развитию навыков самостоятельного художественного исследования и рефлексии, направленных на изучение и апробацию новых материалов, методов и художественных языков в печатной графике, с последующим оформлением результатов в виде методической разработки, статьи или аналитического отчёта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Специальный рисунок
2.1.2	Специальная живопись
2.1.3	Композиция (по видам художественно-творческой деятельности)
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Художественно-творческая и выставочная деятельность
2.2.2	Производственная практика: творческая
2.2.3	Композиция (по видам художественно-творческой деятельности)

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-1: готовностью демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> · систему выразительных средств изобразительного искусства, углублённые знания в области теории композиции, цветоведения, пластической анатомии, перспективы; · художественные материалы и техники, свойства, возможности и технологические особенности различных графических материалов и печатных технологий (офорт, линогравюра, монотипия и т.д.), специфичных для художника-графика. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать историю и современность художественного языка, эволюцию выразительных средств в истории искусства, особенности их применения в различных стилях и направлениях, а также в творчестве признанных мастеров графики.</p> <ul style="list-style-type: none"> · принципы оценки художественного уровня произведения, включая целостность, выразительность, оригинальность и мастерство исполнения. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> · осознанно применять выразительные средства, целенаправленно использовать законы композиции, цвета, линии и тона для решения конкретных художественных задач и воплощения творческого замысла. · владеть на высоком профессиональном уровне рисунком как основой мастерства. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь интегрировать технику и содержание, подбирать и использовать наиболее адекватные техники и материалы для раскрытия концепции и эмоционального строя авторского произведения.</p> <ul style="list-style-type: none"> · создавать целостные художественные произведения, обеспечивать стилевое, композиционное и образное единство всех элементов работы, достигая высокой степени завершенности. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> · виртуозной техникой исполнения, свободным, уверенным владением избранными графическими техниками на уровне, позволяющем решать сложные творческие задачи без технических ограничений. · навыком композиционного мышления, умением мысленно выстраивать и оценивать композицию, видеть работу как целое, управлять вниманием зрителя. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть авторским художественным графическим языком, узнаваемой манерой, в которой техническое мастерство неразрывно связано с индивидуальным видением и творческой индивидуальностью.</p> <ul style="list-style-type: none"> · культурой работы с материалом, чистотой и аккуратностью исполнения, пониманием и использованием специфических свойств материала для усиления выразительности.
---	---

ПК-2: способностью осуществлять на высоком художественном и техническом уровне умение собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, использовать свои наблюдения при создании авторских произведений искусства и находить творческие решения при реализации своих профессиональных задач (замыслов)

Индикаторы достижения компетенции:

В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> · методы визуального исследования, принципы ведения работы с натурным материалом, создания эскизов; · теорию художественного образа, закономерности визуального восприятия, психологию воздействия формы и цвета, основы символизации и метафоризации. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать техники анализа и синтеза, методы декомпозиции натуральных форм, принципы стилизации и трансформации, подходы к созданию композиционных схем</p> <ul style="list-style-type: none"> · материально-технические средства, возможности различных художественных материалов и техник для передачи конкретных визуальных качеств и эмоциональных состояний <p>Уметь:</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> · систематически собирать материал, вести целенаправленное визуальное исследование через рисунок, печатную графику, печатную форму; · анализировать и структурировать, выделять существенные характеристики объектов, определять пластические доминанты, устанавливать связи между явлениями. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь синтезировать художественные образы, соединять разрозненные наблюдения в целостные композиции, создавать новые визуальные конструкции · интерпретировать действительность, наделять реальные объекты и явления личностным смыслом, трансформировать их в авторские высказывания <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> · навыками визуального анализа, методами выявления и фиксации существенных характеристик натуры · техниками трансформации натуры: приемами стилизации, обобщения, акцентирования для создания художественного образа; *процессом образного синтеза, навыками соединения наблюдений, ассоциаций и художественных приемов в целостное произведение; · методами творческого поиска, способами преодоления стереотипов, генерации оригинальных решений, варьирования художественных средств
---	---

ПК-4: способностью к оценке своего творческого и профессионального уровня по отношению к течениям в современном искусстве и изменяющейся социальной практики, к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умению приобретать новые знания и навыки

Индикаторы достижения компетенции:

В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> · актуальный художественный контекст, основные течения, ключевые имена, проблемы, дискурсы и институции в современном искусстве и графике. *социальный контекст искусства, роль художника в современном обществе, влияние социальных, технологических и культурных изменений на художественные практики; · актуальные источники информации и пути профессионального роста. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> · проводить критическую самооценку, анализировать сильные и слабые стороны своего творчества, выявлять творческие клише и объективно оценивать свой профессиональный уровень. · соотносить свою практику с контекстом, определять место своего творчества в поле современного искусства, видеть его связи и отличия от актуальных тенденций. - формулировать конкретные цели для профессионального развития на основе самоанализа и изучения контекста. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> · навыками рефлексивного анализа, навыком структурированного анализа завершенных проектов и творческих неудач. · методами художественного исследования, способностью самостоятельно находить, анализировать и синтезировать информацию из разнообразных источников. · навыками самообучения и адаптации, гибкостью мышления для освоения новых техник и пересмотра творческих установок под влиянием нового опыта; · критическим мышлением, способностью к конструктивной самокритике и интеграции обратной связи в свой профессиональный рост.
---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Создание ряда произведений графики в экспериментальной печатной технике для оформления и иллюстрирования художественной литературы.		
1.1	Предварительная работа в мастерской, пробы в материале /Пр/	4	4
1.2	Литография /Пр/	4	2
1.3	Офорт /Пр/	4	4
1.4	Линогравюра /Пр/	4	2
1.5	Шелкография /Пр/	4	2
1.6	Гравюра на картоне, монотипия /Пр/	4	2
1.7	Работа над эскизами /Ср/	4	21
1.8	Подготовка печатных форм /Пр/	4	4
1.9	Работа над оригиналами серии /Ср/	4	35
1.10	Выполнение работ в печатной графике /Ср/	4	50
1.11	Пробы в печати /Пр/	4	6
1.12	Доработка печатных форм /Ср/	4	25
1.13	Экспериментальная печать /Пр/	4	4
1.14	Подготовка печатных форм к тиражированию /Ср/	4	20
1.15	Тираж оригиналов графических листов /Пр/	4	2
1.16	Тираж оригиналов графических листов /Ср/	4	25
1.17	Оформление оригиналов /Ср/	4	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	СПГХПА; Музей прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица; Кафедра станковой и книжной графики	50 лет графическим печатным мастерским: выставка работ студентов из фондов кафедр рисунка и станковой и книжной графики периода 1957-2007 гг: к изучению дисциплины	СПб., 2007	
Л.1.2	Горбунова Т. В.	Графические миры Владимира Шистко: альбом: научное издание	СПб.: Свободные художники Петербурга, 2013	
Л.1.3	Голлербах Э.	История гравюры и литографии в России: монография	М.: Центрполиграф, 2003	
Л.1.4	Галеев И. И.	Ленинградская станковая литография: Довоенный период (до 1941 г.): иллюстрированный каталог: научное издание	М.: Галеев-Галерея, 2009	
Л.1.5	Леватаев, В. В., Захарова, Н. В.	Графические техники: учебно-методическое пособие	Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012	http://www.iprbooks.ru/22306.html
Л.1.6	Глазова, М. В., Денисов, В. С.	Изобразительное искусство. Алгоритм композиции	Москва: Когито-Центр, 2019	https://www.iprbookshop.ru/88321.html

1. Звонцов, В. М. Офорт: Техники, история / В. М. Звонцов, В. И. Шистко. - СПб. : Аврора, 2004. - 269 С. : ил..
2. Алексеева, М. А. Гравюра петровского времени / М. А. Алексеева. - Л. : Искусство, 1990. – 207 с.
3. Комарова, Е. Н. Техника печатной графики (линогравюра) : учебно-методическое пособие для 54.05.03 Графика, специализации «Художник-график (станковая графика)» / Е. Н. Комарова; Кафедра станковой и книжной графики. - Санкт-Петербург : СПГХПА, 2018. - 52 с. : ил. + online.
4. Кузнецова, М. Р. Техники графики и принципы современного дизайна. Техники графики мягкими материалами. Техника линейной графики : учебное наглядное пособие / М. Р. Кузнецова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 80 с. — ISBN 978-5-7937-1747-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102686.html>
5. Пожванов, А. Т. Шелкография : учебно-методическое пособие по дисциплине "Техника печатной графики (шелкография)" для 54.05.03 Графика, Художник-график (станковая графика), Художник-график (искусство книги) / А. Т. Пожванов ; СПГХПА, кафедра станковой и книжной графики. - СПб. : СПГХПА, 2024. - 60 с., 1 on-line : ил.
6. Сухарев, А. И. Офорт : учебное пособие / А. И. Сухарев, А. Н. Машанов. — Омск : Издательство ОмГПУ, 2017. — 118 с. — ISBN 978-5-8268-2120-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/105349.html>
7. Техника печатной графики : учебное пособие / составители Г. Б. Лавренко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 96 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102685.html>

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Глазова, М. В. Изобразительное искусство.	http://www.iprbooks.ru/15255.html
Э2	Техника печатной графики : учебное пособие / составители Г. Б. Лавренко.	https://www.iprbookshop.ru/102685.html

Э3	Леватаев, В. В. Графические техники	http://www.iprbookshop.ru/22306.html	
Э4	Черемушкин, Г. В. Гравюра : учебное пособие	http://www.iprbookshop.ru/13005.html	
6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства			
6.3.1.1	Microsoft Office		
6.3.1.2	Photoshop		
6.3.1.3	Illustrator		
6.3.1.4	Adobe InDesign		
6.3.1.5	Лаборатория Касперского		
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем			
6.3.2.1	Российская государственная библиотека искусств . [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/		
6.3.2.2	Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: http://www.nimrah.ru/		
6.3.2.3	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/		
6.3.2.4	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org		
6.3.2.5	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru		
6.3.2.6	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru		
6.3.2.7	Российский фонд культуры. [Электронный ресурс]. URL: http://www.culture.ru		
6.3.2.8	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/		
6.3.2.9	«Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kultura-portal.ru		
6.3.2.10	Российская культура в событиях и лицах. Роскультура. Ru [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosculture.ru		
6.3.2.11	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/		
6.3.2.12	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108		
6.3.2.13	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru		
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-125	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (стулья), столы металлические для работы с камнями
С-126	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (столы, стулья), пробопечатный станок, валики печатные, камни для раскатывания типографской краски
С-127	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (столы, стулья), стеллажи, переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель освоения дисциплины:

целью является формирование у обучающихся систематизированных знаний, практических умений и навыков в области создания художественной книги как целостного объекта, где экспериментальные печатные техники выступают основным средством художественной выразительности. На практике создавать авторскую книгу, в которой шрифт, изображение, материал, переплет и печатная техника образуют неразрывное художественное единство.

Задачи дисциплины:

- теоретические: изучить историю и теорию искусства книги, основные направления и принципы книжного дизайна, специфику работы с текстом как с визуальным элементом.
- практические: освоить на практике ключевые печатные техники (высокая, глубокая, плоская печать, трафарет, монотипия, коллография) и их комбинирование.
- творческие: развить способность к экспериментам с формой, материалом и композицией книги. Сформировать навыки проектирования книжного макета от идеи до готового объекта (book-object, artist's book).
- аналитические: научиться анализировать и критически оценивать собственные работы и работы классиков и современных

художников книги.

Дисциплина состоит из взаимосвязанных модулей:

- Модуль 1. Теория и история искусства книги. (Лекции, семинары-обсуждения).
- Модуль 2. Основы печатной графики. (Практикум в мастерской, освоение техник).
- Модуль 3. Проектирование и создание авторской книги. (Индивидуальная проектная работа).

Работа в мастерской, как часть образовательного процесса. Взаимодействие с мастером-печатником.

Экспериментальный подход в создании авторских иллюстраций.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

26.11.2025 г.

Инновационное макетирование изданий рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра станковой и книжной графики**

Учебный план 54.09.05_26_ИК.plx
54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

Квалификация **Художник-график высшей квалификации. Преподаватель творческих**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144 Виды контроля в семестрах:

в том числе:

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 128

контактная работа во время
промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	19 1/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	16	16	16	16
Контактная работа	16	16	16	16
Сам. работа	128	128	128	128
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент, Голикова Ирина Сергеевна; профессор, Лаврухин Николай Юрьевич

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.09.05 Искусство графики (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 272)

составлена на основании учебного плана:

54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

утвержденного учёным советом вуза от 26.11.2025 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 30.10.2025 г. № 2.

Срок действия программы: 2026-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Голикова Ирина Сергеевна

Заведующий выпускающей кафедры

---

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Сформировать у ассистента-стажера целостное концептуальное и практическое понимание макетирования как ключевого инструмента художественного проектирования книги, обеспечивающее создание уникальных, авторских, экспериментальных издательских проектов, обладающих признаками художественной ценности и инновационности.
1.2	· сформировать систему знаний об эволюции книги как арт-объекта и роли макета в формировании ее художественного образа.
1.3	· усвоить методологию проектного мышления в искусстве книги, где макет является материализованной концепцией.
1.4	· проанализировать и систематизировать современные тенденции и стратегии в дизайне книг
1.5	Овладеть специализированными навыками создания сложных, составных и трансформируемых макетов, выходящих за рамки стандартного книжного блока.
1.6	· освоить инновационные материалы и технологии: работа с альтернативными материалами (полимеры, металлы, ткани, композиты), использование лазерной резки, 3D-печати, ручного переплета особой сложности.
1.7	· сформировать умение прототипирования — создания работающих моделей, демонстрирующих концепцию и функциональность книжного объекта.
1.8	· научиться комплексно решать художественные задачи, где макет становится средством выражения не только содержания, но и тактильности, звука, запаха, визуальной метафоры.
1.9	Подготовить к самостоятельной педагогической и методической деятельности в области искусства книги и макетирования.
1.10	· сформировать портфолио профессионального уровня, демонстрирующее владение инновационными методами макетирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Художественно-творческая и выставочная деятельность
2.1.2	Композиция (по видам художественно-творческой деятельности)
2.1.3	Специальный рисунок
2.1.4	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Художественно-творческая и выставочная деятельность
2.2.2	Композиция (по видам художественно-творческой деятельности)
2.2.3	Производственная практика: творческая

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-1: готовностью демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать</p> <ul style="list-style-type: none"> · систему выразительных средств изобразительного искусства, углублённые знания в области теории композиции, а также в книжном макетировании; · художественные материалы и техники, свойства, возможности и технологические особенности различных материалов специфичных для художника-графика. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> · осознанно применять выразительные средства, целенаправленно использовать законы композиции, цвета, линии и тона для решения конкретных художественных задач и воплощения творческого замысла. · владеть на высоком профессиональном уровне рисунком как основой мастерства. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> · виртуозной техникой исполнения, свободным, уверенным владением избранными графическими техниками на уровне, позволяющем решать сложные творческие задачи без технических ограничений. · навыком композиционного мышления, умением мысленно выстраивать и оценивать композицию, видеть работу как целое, управлять вниманием зрителя.
---	--

ПК-3: готовностью активно вести художественно-творческую деятельность и представлять ее результаты общественности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
---	--

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы и методы организации профессиональной художественно-творческой деятельности. - современные формы, форматы и стратегии презентации художественных произведений (выставки, ярмарки, биеннале, онлайн-платформы, портфолио-ревью). - основы арт-менеджмента и принципы работы с аудиторией и институциями (галереями, музеями, выставочными залами). - правовые и этические нормы, регулирующие публичную демонстрацию и представление результатов творческой деятельности. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и осуществлять долгосрочную художественно-творческую деятельность, разрабатывая серии работ и творческие проекты. - готовить работы к публичному представлению: разрабатывать экспозиционные решения, составлять аннотации и этикетаж, осуществлять качественную фото- и видеофиксацию произведений. - выбирать адекватные формы и каналы для представления результатов своей деятельности целевой аудитории (профессиональное сообщество, широкую публику, заказчика). - публично представлять и аргументировать свою творческую концепцию, вести профессиональную дискуссию и получать обратную связь. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками создания и ведения профессионального портфолио и иных средств визуализации творческих достижений (сайт, социальные сети). - навыками оформления заявок на участие в конкурсах, грантах, фестивалях и резиденциях в сфере искусства и дизайна. - навыками самопрезентации и эффективной коммуникации с различными аудиториями (вербальными, визуальными, текстовыми средствами). - навыками рефлексии и критического анализа результатов своей публичной деятельности для дальнейшего профессионального роста.
---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Инновационное макетирование изданий		
1.1	Современные особенности работы над макетами для различных по характеру изданий /Пр/	4	2
1.2	Создание образцов макетов книг познавательной литературы, которые отличаются новизной, улучшающей качество изданий и их востребованность рынком; Пр/СРС /Пр/	4	4
1.3	Создание образцов макетов книг познавательной литературы, которые отличаются новизной, улучшающей качество изданий и их востребованность рынком /Ср/	4	40
1.4	Создание образцов макетов книг детской литературы, которые отличаются новизной, улучшающей качество изданий и их востребованность рынком; Пр/СРС /Пр/	4	4
1.5	Создание образцов макетов книг детской литературы, которые отличаются новизной, улучшающей качество изданий и их востребованность рынком; /Ср/	4	44
1.6	Создание образцов макетов книг художественной литературы, которые отличаются новизной, улучшающей качество изданий и их востребованность рынком /Пр/	4	6
1.7	Создание образцов макетов книг художественной литературы, которые отличаются новизной, улучшающей качество изданий и их востребованность рынком; /Ср/	4	44

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**6.1. Рекомендуемая литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Пахомов В.В.	Книжное искусство. Замысел оформления иллюстрации: к изучению дисциплины	М.: Искусство, 1962	
Л.1.2	Чегодаева М. А.	Искусство, которое было. Пути русской книжной графики 1936-1980: научное издание	М.: Галарт, 2014	
Л.1.3	Фаворский В. А.	О шрифте: научное издание	М.: Шрифт, 2016	
Л.1.4	Чихольд Я.	Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике: научное издание	М.: Изд-во студии Артемия Лебедева, 2009	
Л.1.5	Герчук Ю. Я.	Художественная структура книги: учебное пособие	М.: РИП-холдинг, 2014	

1. Блинов, В. Ю. Русская детская книжка-картинка 1900-1941 : альбом / В. Ю. Блинов. - М. : Искусство-XXI век, 2005. - 224 с. : ил. - ISBN 5-98051-027-3
2. Гончарова, Н. Г. Достоевский в зеркалах графики и критики : монография / Н. Г. Гончарова. - М. : Совпадение, 2005. - 512 с. : ил. - ISBN 5-86402-147-4
3. Искусство западноевропейской рукописной книги V - XVI вв. : каталог. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2005. - 335 с. : цв.ил. - Имен. указ.: с. 324-328. - ISBN 5-93572-155-4
4. Киселева, Л. И. Письмо и книга в западной Европе в Средние века: Лекции по латинской палеографии и кодикологии : монография / Л. И. Киселева. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. - 309 с. : ил. - ISBN 5-86007-376-3
5. Кричевский, В. Г. От модерна до ежовщины: 107 замечательных обложек : альбом / В. Кричевский. - М. : Контакт-Культура, 2006. - 128 с. : цв.ил. - ISBN 5-93882-028-6
6. Курбанов, О. Т. Учебный рисунок на отделении станковой и книжной графики : методическое пособие I, II, III курс / О. Т. Курбанов ; СПГХПА. - СПб. : СПГХПА, 2000. - 57 с.
7. Филимонова, А. В. Художественный образ в книге: текст, иллюстрация, макет : учебное пособие / А. В. Филимонова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2024. — 137 с. — ISBN 978-5-9935-0462-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/145198.html>

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Таранов Н.Н. Художественно-образное выразительность шрифтов	http://www.iprbooks.ru/58184.html
Э2	Макарова, К. В. Программа спец-курса «Книжная графика»	http://www.iprbooks.ru/58184.html
Э3	Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель	http://www.iprbooks.ru/89246.html
Э4	Допечатная подготовка и полиграфический дизайн : учебное пособие	http://www.iprbooks.ru/78159.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Adobe InDesign
6.3.1.3	Illustrator
6.3.1.4	Photoshop
6.3.1.5	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/
6.3.2.2	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.3	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru
6.3.2.4	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.5	«Знание»: Международный гуманитарный общественный фонд [Электронный ресурс]. URL: http://www.znaniesvet.com/
6.3.2.6	Фонд поддержки творческих инициатив «Русская классика» [Электронный ресурс]. URL: http://www.fond-rk.ru
6.3.2.7	Российский фонд культуры. [Электронный ресурс]. URL: http://www.culture.ru
6.3.2.8	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.9	Информкультура Ru [Электронный ресурс]. URL: http://infoculture.rsl.ru/

6.3.2.10	«Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kultura-portal.ru
6.3.2.11	Российская культура в событиях и лицах. Роскультура. Ru [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosculture.ru
6.3.2.12	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.13	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.14	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-123	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (столы, стулья), стеллажи, переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), световой стол, графический планшет Wacom

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Инновационное макетирование изданий» является ключевой в профессиональном блоке. Она нацелена на переход от освоения навыков к авторскому, исследовательскому подходу, где макет понимается как основное средство художественного высказывания. Основная цель не просто создавать макеты, а проектировать уникальные книжные объекты, арт-буки и экспериментальные издания, используя широкий спектр традиционных и инновационных материалов и технологий.

Основной результат: освоение дисциплины должно привести к созданию законченных авторских работ, готовых к презентации на профессиональных площадках.

2. Рекомендации по организации обучения

2.1. Лекционные занятия

- Цель: формирование теоретической и концептуальной базы.
- Методика работы:
  - Изучайте рекомендованную литературу до лекции для более глубокого понимания материала.
  - Активно участвуйте в обсуждениях, анализ современных художников книги.

2.2. Практические занятия

- Цель: формирование практических навыков и авторского метода.
- Методика работы:
  - Подготовка
  - Эксперимент.
  - Ведение этапов работы

2.3. Самостоятельная работа

- Цель: углубленное изучение тем, разработка и реализация курсового проекта.
- Методика работы:
  - Планирование - концепция, эскизирование, прототип, финальная реализация.
  - Исследование

3. Рекомендации по выполнению творческих проектов

1. От идеи к концепции: формулировка четкой художественной идеи. Концепция — это фундамент, на котором строятся все дальнейшие решения.
2. Визуализация и эскизирование
3. Создание прототипа (чернового макета):
4. Работа с материалами
5. Доведение до степени художественной завершенности.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

И.С. Голикова

26.11.2025 г.

Оформление и иллюстрирование уникальных изданий

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра станковой и книжной графики		
Учебный план	54.09.05_26_ИК.plx 54.09.05 Искусство графики (искусство книги)		
Квалификация	Художник-график	высшей	квалификации. Преподаватель творческих
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	4 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:			
аудиторные занятия	0		
самостоятельная работа	128		
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	19 1/6			
Неделя	уп	рп	уп	рп
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	16	16	16	16
Контактная работа	16	16	16	16
Сам. работа	128	128	128	128
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, Доц., Голикова Ирина Сергеевна; проф., Лаврухин Николай Юрьевич _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.09.05 Искусство графики (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 272)

составлена на основании учебного плана:

54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

утвержденного учёным советом вуза от 26.11.2025 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 30.10.2025 г. № 2.

Срок действия программы: 2026-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Голикова Ирина Сергеевна

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Формирование у обучающихся целостной системы профессиональных компетенций в области художественного проектирования, дизайна и иллюстрирования уникальных (штучных, малосерийных, авторских) изданий, позволяющей самостоятельно осуществлять полный цикл создания визуально-содержательного комплекса книги — от концепции до готового макета.
1.2	
1.3	Сформировать систему знаний об истории и теории книги, основных стилях и направлениях в книжном дизайне и иллюстрации.
1.4	Обеспечить усвоение принципов и методов художественного проектирования издания, включая разработку концепции, макетирование, верстку и подготовку к печати.
1.5	Раскрыть специфику работы с уникальными изданиями (арт-буки, авторские книги, зины, коллекционные издания) и их отличие от массовой полиграфической продукции.
1.6	
1.7	Сформировать умение разрабатывать и реализовывать целостную концепцию оформления издания, обеспечивающую единство формы и содержания.
1.8	Научить создавать оригинальные иллюстрации с использованием различных техник (как традиционных, так и цифровых), адекватно трактующие и усиливающие авторский текст.
1.9	Сформировать навыки профессиональной работы в специализированном программном обеспечении (Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop) для верстки, допечатной подготовки и создания векторной/растровой графики.
1.10	Научить проектировать и оформлять все элементы книги: обложку, переплет, форзацы, титульный лист, шмуцтитулы, внутренние полосы.
1.11	
1.12	Сформировать способность к самостоятельному художественному творчеству и проектной деятельности, развить авторский стиль.
1.13	Воспитать способность к критическому анализу и самооценке, а также к профессиональной коммуникации в обсуждении творческих проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	- Композиция (по видам художественно-творческой деятельности)
2.1.2	- Специальный рисунок
2.1.3	- Художественно-творческая и выставочная деятельность
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	- Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе
2.2.2	- Художественно-творческая и выставочная деятельность
2.2.3	- Композиция (по видам художественно-творческой деятельности)
2.2.4	- Специальный рисунок
2.2.5	- Производственная практика: творческая

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-1: готовностью демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> · систему выразительных средств изобразительного искусства, углублённые знания в области теории композиции, а также в книжном макетировании; · художественные материалы и техники, свойства, возможности и технологические особенности различных материалов специфичных для художника-графика. <p>Демонстрация осознанного выбора и синтеза выразительных средств.</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> · осознанно применять выразительные средства, целенаправленно использовать законы композиции, цвета, линии и тона для решения конкретных художественных задач и воплощения творческого замысла. · владеть на высоком профессиональном уровне рисунком как основой мастерства. <p>Создание художественного образа книги через макет.</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> · виртуозной техникой исполнения, свободным, уверенным владением избранными графическими техниками на уровне, позволяющем решать сложные творческие задачи без технических ограничений. · навыком композиционного мышления, умением мысленно выстраивать и оценивать композицию, видеть работу как целое, управлять вниманием зрителя. <p>Владение инновационными и традиционными техниками на профессиональном уровне.</p>
---	--

ПК-3: готовностью активно вести художественно-творческую деятельность и представлять ее результаты общественности

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
---	--

:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы и методы организации профессиональной художественно-творческой деятельности. - современные формы, форматы и стратегии презентации художественных произведений (выставки, ярмарки, биеннале, онлайн-платформы, портфолио-ревью). - основы арт-менеджмента и принципы работы с аудиторией и институциями (галереями, музеями, выставочными залами). - правовые и этические нормы, регулирующие публичную демонстрацию и представление результатов творческой деятельности. <p>Систематическая и целенаправленная художественно-творческая деятельность</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и осуществлять долгосрочную художественно-творческую деятельность, разрабатывая серии работ и творческие проекты. - готовить работы к публичному представлению: разрабатывать экспозиционные решения, составлять аннотации и этикетаж, осуществлять качественную фото- и видеофиксацию произведений. - выбирать адекватные формы и каналы для представления результатов своей деятельности целевой аудитории (профессиональное сообщество, широкую публику, заказчика). - публично представлять и аргументировать свою творческую концепцию, вести профессиональную дискуссию и получать обратную связь. <p>Владение современными стратегиями и форматами презентации результатов.</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками создания и ведения профессионального портфолио и иных средств визуализации творческих достижений (сайт, социальные сети). - навыками оформления заявок на участие в конкурсах, грантах, фестивалях и резиденциях в сфере искусства и дизайна. - навыками самопрезентации и эффективной коммуникации с различными аудиториями (вербальными, визуальными, текстовыми средствами). - навыками рефлексии и критического анализа результатов своей публичной деятельности для дальнейшего профессионального роста.
---	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Разработка и выполнение образца оформления и иллюстрирования уникального издания		
1.1	Уникальные издания, их виды и характеристики /Пр/	4	4
1.2	Методы и план разработки и выполнения образца оформления и иллюстрирования уникального издания. /Пр/	4	4
1.3	Разработка и выполнение образца оформления и иллюстрирования уникального издания. /Ср/	4	128
1.4	Сопровождение выполнения задания /Пр/	4	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
6.1. Рекомендуемая литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Пахомов В.В.	Книжное искусство. Замысел оформления иллюстрации: к изучению дисциплины	М.: Искусство, 1961	
Л.1.2	Чегодаева М. А.	Искусство, которое было. Пути русской книжной графики 1936-1980: научное издание	М.: Галарт, 2014	
Л.1.3	Лаврухин Н. Ю.	Композиция. Искусство книги: Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы для студентов специальности 54.05.03 Графика, "Художник-график (искусство книги)": учебно-методический комплекс	СПб.: СПГХПА, 2019	
Л.1.4	Фаворский В. А.	О шрифте: научное издание	М.: Шрифт, 2016	
Л.1.5	Чихольд Я.	Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике: научное издание	М.: Изд-во студии Артемия Лебедева, 2009	
Л.1.6	Герчук Ю.Я.	Художественная структура книги: к изучению дисциплины	М.: Книга, 1984	
<p>1. Блинов, В. Ю. Русская детская книжка-картинка 1900-1941 : альбом / В. Ю. Блинов. - М. : Искусство-XXI век, 2005. - 224 с. : ил. - ISBN 5-98051-027-3</p> <p>2. Гончарова, Н. Г. Достоевский в зеркалах графики и критики : монография / Н. Г. Гончарова. - М. : Совпадение, 2005. - 512 с. : ил. - ISBN 5-86402-147-4</p> <p>3. Искусство западноевропейской рукописной книги V - XVI вв. : каталог. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2005. - 335 с. : цв.ил. - Имен. указ.: с. 324-328. - ISBN 5-93572-155-4</p> <p>4. Киселева, Л. И. Письмо и книга в западной Европе в Средние века: Лекции по латинской палеографии и кодикологии : монография / Л. И. Киселева. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. - 309 с. : ил. - ISBN 5-86007-376-3</p> <p>5. Кричевский, В. Г. От модерна до ежовщины: 107 замечательных обложек : альбом / В. Кричевский. - М. : Контакт-Культура, 2006. - 128 с. : цв.ил. - ISBN 5-93882-028-6</p> <p>6. Курбанов, О. Т. Учебный рисунок на отделении станковой и книжной графики : методическое пособие I, II, III курс / О. Т. Курбанов ; СПГХПА. - СПб. : СПГХПА, 2000. - 57 с.</p> <p>7. Лаврухин, Н. Ю. Художественный образ в детской книге (Ленинградские художники детской книги 20-30-х годов XX столетия) : учебное пособие / Н. Ю. Лаврухин ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб. : СПГХПА, 2006. - 49 с.</p> <p>8. Филимонова, А. В. Художественный образ в книге: текст, иллюстрация, макет : учебное пособие / А. В. Филимонова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2024. — 137 с. — ISBN 978-5-9935-0462-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/145198.html</p>				
6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы				
Э1	Таранов, Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифтов : монография			http://www.iprbookshop.ru/58184.html
Э2	Макарова, К. В. Программа спец-курса «Книжная графика»			http://www.iprbookshop.ru/58184.html
Э3	Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель			http://www.iprbookshop.ru/89246.html
Э4	Допечатная подготовка и полиграфический дизайн : учебное пособие			http://www.iprbookshop.ru/78159.html
6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства				
6.3.1.1	Microsoft Office			
6.3.1.2	Photoshop			
6.3.1.3	Illustrator			
6.3.1.4	Adobe InDesign			
6.3.1.5	Лаборатория Касперского			
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем				
6.3.2.1	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/			
6.3.2.2	Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: http://www.nimrah.ru/			
6.3.2.3	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/			
6.3.2.4	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org			
6.3.2.5	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru			

6.3.2.6	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.7	«Этнография народов России», информационная система. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ethnos.nw.ru/
6.3.2.8	Фонд поддержки творческих инициатив «Русская классика» [Электронный ресурс]. URL: http://www.fond-rk.ru
6.3.2.9	Российский фонд культуры. [Электронный ресурс]. URL: http://www.culture.ru
6.3.2.10	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.11	Информкультура Ru [Электронный ресурс]. URL: http://infoculture.rsl.ru/
6.3.2.12	«Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kultura-portal.ru
6.3.2.13	Российская культура в событиях и лицах. Роскультура. Ru [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosculture.ru
6.3.2.14	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.15	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.16	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-127	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (столы, стулья), стеллажи, переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-126	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (столы, стулья), пробопечатный станок, валики печатные, камни для раскатывания типографской краски
С-125	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (стулья), столы металлические для работы с камнями

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общий характер дисциплины и подход к освоению:

Освоение дисциплины на уровне ассистентуры-стажировки носит проектно-исследовательский и экспериментально-творческий характер. Основной акцент делается на разработку и апробацию собственного художественного метода, авторской стилистики и инновационных подходов в области создания уникальных изданий.

Обучающемуся (ассистенту-стажеру) предстоит функционировать как самостоятельный художник-исследователь, способный не только создавать арт-объекты, но и анализировать процесс их создания, формулировать свою творческую концепцию и позицию в контексте современного искусства и дизайна книги.

Исследовательская работа:

Глубокий аналитический обзор: проведение анализа не только исторических, но и актуальных, практик в области книжного искусства (artists' books, livre d'artiste, зины, диджитал-публикации). Выявите тенденции, противоречия.

Формулировка концепции: на основе анализа письменная формулировка обоснования своей творческой концепции для итогового проекта.

Экспериментально-творческая работа:

Выход за рамки привычных техник: эксперименты с материалами (бумага ручного литья, натуральные ткани, нетрадиционные носители), печатными техниками (гравюра, шелкография, цифровая печать с последующей ручной доработкой), а также с гибридными формами (книга-объект, инсталляция).

Разработка авторской методологии: создание серии эскизов, проб и арт-объектов, которые демонстрируют процесс поиска и оттачивания уникального визуального языка.

Фокус на целостности: книга - как единый организм, где все элементы (от структуры и переплета до шрифта и иллюстрации) подчинены единой художественной идее.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

И.С. Голикова

26.11.2025 г.

Методика и практика научного исследования рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра общественных дисциплин и истории искусств		
Учебный план	54.09.05_26_ИК.plx 54.09.05 Искусство графики (искусство книги)		
Квалификация	Художник-график высшей квалификации. Преподаватель творческих		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:			
аудиторные занятия	0		
самостоятельная работа	40		
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Неделя	18 3/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	8	8	8	8
Практические	24	24	24	24
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

Доц., Котломанов Александр Олегович _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.09.05 Искусство графики (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 272)

составлена на основании учебного плана:

54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

утвержденного учёным советом вуза от 26.11.2025 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 10.10.2025 г. № 2.

Срок действия программы: 2026-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Панфилов Никита Владимирович

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Формирование у ассистентов-стажеров знаний, умений и навыков владения методами научной работы в контексте требований, предъявляемых к научным публикациям и научным исследованиям.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		ФТД.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Обучающийся должен иметь начальные навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, полученные на предшествующем уровне образования, включая умение формулировать научную проблему, осуществлять поиск и анализ литературы и иных источников.	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	После обучения дисциплины "Методика и практика научного исследования" у ассистента-стажера формируется целостное представление о методологии науки, а также навыки работы с литературой и источниками, для проведения собственных исследований, которые необходимы для успешного прохождения итоговой аттестации.	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать основные исторические периоды, культурные эпохи и их влияние на развитие профессиональной среды</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь выявлять и анализировать взаимосвязи между конкретными явлениями профессиональной деятельности и их историко-культурным контекстом</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыком контекстуального анализа профессиональных явлений через призму исторических и культурных парадигм</p>

ПК-16: готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с коллегами из образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать основные принципы, методы и современные медиаформаты проектной деятельности в сфере художественного просвещения</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь разрабатывать концепцию, план и контент просветительского проекта в кооперации с профильными специалистами</p> <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыком организации полного цикла реализации просветительского проекта – от идеи до итогового медиапродукта для целевой аудитории</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ		
1.1	1.1. Наука и научное исследование. Общая методология научных исследований. Понятие научной проблемы. /Лек/	1	2
1.2	1.2. Этапы научно-исследовательской работы. /Лек/	1	1
1.3	1.3. Материалы и источники научного исследования. /Пр/	1	6

1.4	1.4. Структура научного текста и его оформление. /Пр/	1	6
1.5	1.5. Методика апробации результатов научного исследования. /Пр/	1	6
1.6	Выполнение контрольного задания — подготовка портфолио научно-квалификационной работы (диссертации; далее — НКР). /Ср/	1	20
Раздел 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ			
2.1	2.1. Виды искусства и художественные техники в контексте их исторического и современного восприятия. /Лек/	1	1
2.2	2.2. Подходы к теории и истории искусства. Формально-стилистический метод в теории и истории искусств. /Лек/	1	1
2.3	2.3. Интерпретация сюжетной стороны художественного произведения. Произведение искусства с точки зрения его социальной функции. Восприятие искусства с точки зрения психологических теорий. /Лек/	1	2
2.4	2.4. Постмодернизм и структурно-семиотический метод. /Лек/	1	1
2.5	2.5. Методика организации публикационной активности в контексте подготовки диссертационного исследования. /Пр/	1	6
2.6	Подготовке и оформлении результатов научно-исследовательской деятельности в виде научных публикаций основных результатов научно-исследовательской работы в области исследования изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры в рецензируемых и научных изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и иных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (далее — ВАК РФ) 1, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), по соответствующей научной специальности. /Ср/	1	20

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Ильина Т. В.	Введение в искусствознание: учебное пособие	М.: Астрель, 2003	
Л.1.2	Лотман Ю. М., Петров В. М.	Искусствометрия: Методы точных наук и семиотики: к изучению дисциплины	М.: ЛКИ, 2008	
Л.1.3	Хренов, Н. А.	Искусство в исторической динамике культуры	Москва: Согласие, 2015	https://www.iprbookshop.ru/43928.html
Л.1.4	Арсланов В. Г.	Западное искусствознание XX века: монография	М.: Академический проект, 2005	
Л.1.5	Вишпер Б. Р.	Введение в историческое изучение искусства: научное издание	М.: В. Шевчук, 2004	
Л.1.6	Кукушкина В. В.	Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): рекомендовано Мин.образования	М.: ИНФРА-М, 2011	
Л.1.7	Шестаков В. П.	История истории искусства. От Плиния до наших дней: учебное пособие	М.: ЛКИ, 2008	
Л.1.8	Яковлева Н. А.	Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество: рекомендовано Мин.образования	М.: Высшая школа, 2005	
Л.1.9	Котломанов А. О.	Методика написания диссертационного исследования: учебно-методическое пособие для направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура	СПб.: СПГХПА, 2018	

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество : рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с.
2. Арсланов, В. Г. Западное искусствознание XX века : монография / В. Г. Арсланов. - М. : Академический проект ; М. : Традиция, 2005. - 864 с.
3. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение : учебное пособие для вузов / В. Г. Арсланов. — Москва : Академический проект, 2020. — 452 с. — ISBN 978-5-8291-2556-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110018.html>
4. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель : учебное пособие для вузов / В. Г. Арсланов. — Москва : Академический проект, 2020. — 451 с. — ISBN 978-5-8291-2557-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110021.html>
5. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм : учебное пособие для вузов / В. Г. Арсланов. — Москва : Академический проект, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-8291-2559-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110020.html>
6. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства : научное издание / Б. Р. Виппер. - М. : В. Шевчук, 2004. - 368 с.
7. Жмудь, В. А. Методы научных исследований : учебное пособие / В. А. Жмудь. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 344 с. — ISBN 978-5-4497-2363-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/133157.html>
8. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание : учебное пособие / Т. В. Ильина. Москва: Астрель, 2003. 208 с.
9. Искусствоведение: Методы точных наук и семиотики : к изучению дисциплины / сост. Ю. М. Лотман. - 3-е изд. - М. : ЛКИ, 2008. - 368 с.
10. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : рекомендовано Мин.образования / В. В. Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 265 с.
11. Хренов, Н. А. Искусство в исторической динамике культуры / Н. А. Хренов. Москва: Согласие, 2015. 752 с. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : сайт. URL: <https://www.iprbookshop.ru/43928.html>
12. Шестаков, В. П. История истории искусства. От Плиния до наших дней : учебное пособие / В. П. Шестаков. - М. : ЛКИ, 2008. - 304 с.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL: https://elibrary.ru/
6.3.2.3	Другое - указать в приложении со ссылкой

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-229	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПОДГОТОВКА ПОРТФОЛИО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Для зачета необходимо подготовить портфолио научно-исследовательской работы, оформленное в соответствии с указанными требованиями.

Общие требования:

- формат А4;
- поля 2,5 см со всех сторон;
- шрифт Times New Roman 12–14; межстрочный интервал 1,5; абзацный отступ 1 см; выравнивание по ширине;
- ориентация книжная, без переносов; желательна без постраничных сносок.

Обязательные структурные элементы:

- титульный лист; оглавление.

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА УЧЕБНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СТАТЬИ

Для зачета необходимо подготовить научную статью, оформленную в соответствии с указанными требованиями. Статья должна иметь монографический характер, — рекомендуется провести анализ личности того или иного деятеля искусства / дизайна (по теме диссертации) в контексте закономерностей эволюции художественной культуры избранного времени. Статья должна быть проверена научным руководителем и быть оформлена в соответствии объективными требованиями, рекомендованными ВАК РФ.

Общие требования (дополнение):

- объем 10–15 страниц;

Обязательные структурные элементы:

- индекс УДК располагается в левом верхнем углу первой страницы.
- краткая аннотация статьи на русском языке (курсивом), рекомендуемый средний объем аннотации 100 слов, размещается по центру первой страницы;
- ключевые слова и фразы (5–7), размещаются под аннотацией;
- перевод аннотации и ключевых слов на английский язык;
- фамилия, имя, отчество автора, полное название вуза, e-mail по левому краю вверху первой страницы, ниже то же самое на английском языке;
- название статьи по центру без отступа прописными буквами, строкой ниже перевод названия на английский язык;
- текст статьи; список литературы.

Ссылки в тексте оформляются так — [1, с. 195], [3, с. 20; 7, с. 68], [4], [8, д. 143, л. 8]; фамилии и инициалы цитируемых авторов пишутся отдельно — М. В. Ломоносов (в статье), Петров С. Н. (в списке литературы). Список литературы, оформленный согласно действующему ГОСТ, приводится в алфавитном порядке в конце статьи в виде нумерованного списка.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

_____ И.С. Голикова

26.11.2025 г.

Специальная живопись

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра станковой и книжной графики**

Учебный план 54.09.05_26_ИК.plx
 54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

Квалификация **Художник-график высшей квалификации. Преподаватель творческих**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 216 Виды контроля в семестрах:
 в том числе:
 аудиторные занятия 0
 самостоятельная работа 24
 контактная работа во время
 промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		3 (2.1)		Итого	
	Неделя		18 3/6		20 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Практические	64	64	64	64	64	64	192	192
Итого ауд.	64	64	64	64	64	64	192	192
Контактная работа	64	64	64	64	64	64	192	192
Сам. работа	8	8	8	8	8	8	24	24
Итого	72	72	72	72	72	72	216	216

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, Доц., Голикова Ирина Сергеевна; профессор, Лаврухин Николай Юрьевич _____

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.09.05 Искусство графики (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 272)

составлена на основании учебного плана:

54.09.05 Искусство графики (искусство книги)

утвержденного учёным советом вуза от 26.11.2025 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 30.10.2025 г. № 2.

Срок действия программы: 2026-2027 уч.г.

Зав. кафедрой Голикова Ирина Сергеевна

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целями дисциплины «Специальная живопись» являются: совершенствование живописных навыков, необходимых при работе в области искусства книжной графики; а также изучение художественных особенностей материалов, применяемых в работе цветом при оформлении и иллюстрировании книг.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	ФТД.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Композиция (по видам художественно-творческой деятельности)
2.1.2	Специальный рисунок
2.1.3	Художественно-творческая и выставочная деятельность
2.1.4	Производственная практика: педагогическая
2.1.5	Производственная практика: творческая
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Производственная практика: творческая
2.2.2	Композиция (по видам художественно-творческой деятельности)
2.2.3	Специальный рисунок
2.2.4	Художественно-творческая и выставочная деятельность
2.2.5	Инновационное макетирование изданий
2.2.6	Производственная практика: педагогическая
2.2.7	Экспериментальная печатная графика в искусстве книги

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-3: способностью свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-графика (художественно-творческой и педагогической)	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - типы и источники информации, необходимые для профессиональной деятельности (творческие биографии, арт-критика, музейные каталоги, философские и культурологические тексты, материалы по педагогике и психологии искусства) - традиционные и цифровые технологии, роль художника в современном обществе, методы преподавания в цифровую эпоху <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - логично выстраивать и аргументировать собственную позицию по профессиональным вопросам, подкрепляя ее ссылками на анализ конкретных произведений, теоретические источники и культурные явления - применять аналитический аппарат для решения конкретных практических задач: обоснования концепции собственного творческого проекта, разработки учебной программы или анализа студенческих работ. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологиями исследования: навыками поиска, отбора и верификации информации из разнообразных источников (архивы, библиотеки, электронные базы данных, интервью с практиками) - языком профессиональной коммуникации: специальной терминологией в области искусства графики, педагогики.

ПК-1: готовностью демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенностями создания художественных произведений в области искусства графики и книги, этапы построения композиции и художественного образа при создании оформления и иллюстрирования книги; <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать на высоком художественном и профессиональном уровне авторские произведения в сфере оформления и иллюстрирования книги с использованием всех видов искусства графики; <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом создания оформления и иллюстрирования книг различного характера, а также опытом сотрудничества с издательствами.
ПК-2: способностью осуществлять на высоком художественном и техническом уровне умение собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, использовать свои наблюдения при создании авторских произведений искусства и находить творческие решения при реализации своих профессиональных задач (замыслов)	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
:	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - широкий спектр графических материалов, инструментов и технологий (традиционные и цифровые) для реализации воплощённого замысла. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - интерпретировать и трансформировать: наделять реальные объекты и явления новым, метафорическим или символическим смыслом, создавая уникальные авторские произведения; - находить творческие решения: экспериментировать с композицией, техникой, материалом и стилем для наиболее точного и выразительного воплощения художественного замысла. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - широким спектром графических техник, свободным и осмысленным владением выбранными техниками позволяющими решить сложные художественные задачи. · методами генерации идей, навыками творческого штурма, работы с ассоциациями, варьирования мотивов для нахождения нестандартных решений.
ПК-3: готовностью активно вести художественно-творческую деятельность и представлять ее результаты общественности	
Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

	<p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правовые и этические основы: основы авторского права, интеллектуальной собственности, порядок заключения договоров (выставочных, с издательствами), этику взаимодействия с галеристами, кураторами и профессионалами. - технологии презентации и PR: подготовка макета к изданию, основы оформления экспозиции, дизайна выставочного пространства, принципы подготовки сопроводительных материалов <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать и участвовать в выставочных проектах: Составлять заявки на конкурсы и резиденции, вести переговоры с выставочными площадками, участвовать в монтаже и демонтаже экспозиции. - Взаимодействовать с издательствами. <p>В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологиями продвижения, создания качественного визуального контента, базовыми навыками работы с арт-критикой и обратной связью от аудитории. - навыком анализа собственной творческой практики, ее места в современном культурном процессе и стратегического планирования дальнейшего карьерного развития.
--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Темпера и акварель		
1.1	Композиционный портрет с натуры - темпера /Пр/	1	32
1.2	Копии работ мастеров акварели /Пр/	1	16
1.3	Композиционный портрет с натуры - акварель /Пр/	1	16
1.4	Этюды обнаженной фигуры человека – акварель /Ср/	1	8
	Раздел 2. Пастель		
2.1	Обнаженная фигура человека в интерьере - пастель /Пр/	2	32
2.2	Тематическая постановка двух фигур в интерьере с использованием различных материалов и художественных решений /Пр/	2	32
2.3	Миниатюрные этюды головы человека – акварель /Ср/	2	8
	Раздел 3. Цветная иллюстрация		
3.1	Цветные композиции по мотивам литературного произведения на основе этюдов с натуры /Пр/	3	32
3.2	Цветные иллюстрации к литературному произведению на основе этюдов с натуры /Пр/	3	32
3.3	Городской пейзаж – акварель /Ср/	3	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Пахомов В.В.	Книжное искусство. Замысел оформления иллюстрации: к изучению дисциплины	М.: Искусство, 1962	
Л.1.2	Чегодаева М. А.	Искусство, которое было. Пути русской книжной графики 1936-1980: научное издание	М.: Галарт, 2014	
Л.1.3	Фаворский В. А.	О шрифте: научное издание	М.: Шрифт, 2016	

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.4	Чихольд Я.	Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике: научное издание	М.: Изд-во студии Артемия Лебедева, 2009	
Л.1.5	Герчук Ю.Я.	Художественная структура книги: к изучению дисциплины	М.: Книга, 1984	

1. Богатырёва, Н. Ю. Отечественные художники-иллюстраторы детской книги XX–XXI вв. : монография / Н. Ю. Богатырёва. — 2-е изд. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2024. — 86 с. — ISBN 978-5-4263-0656-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/146236.html>
2. Заинчковская, А. Вера Ермолаева / А. Заинчковская ; под редакцией И. Галеева. — Москва : Ад Маргинем Пресс, ABCdesign, 2024. — 304 с. — ISBN 978-591103-794-9, 978-5-4330-0219-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/151429.html>
3. Лаврухин, Н. Ю. Композиция. Искусство книги: Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы для студентов специальности 54.05.03 Графика, "Художник-график (искусство книги)" / Н. Ю. Лаврухин ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра станковой и книжной графики. - СПб. : СПГХПА, 2019. - 51 с. : ил. + on-line.
4. Лаврухин, Н. Ю. Художественный образ в детской книге (Ленинградские художники детской книги 20-30-х годов XX столетия) : учебное пособие / Н. Ю. Лаврухин ; СПГХПА. - СПб. : СПГХПА, 2006. - 49 с.
5. Макарова, К. В. Программа спец-курса «Книжная графика» / К. В. Макарова, А. М. Прокофьев. — Москва : Прометей, 2012. — 24 с. — ISBN 978-5-7042-2296-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/58184.html>
6. Петров, В. Владимир Лебедев / В. Петров. — Москва : Ад Маргинем Пресс, ABCdesign, 2023. — 256 с. — ISBN 978-5-91103-716-1, 978-5-4330-0210-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/135858.html>
7. Пожидаев, Л. Г. Анимация. Графика / Л. Г. Пожидаев. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2018. — 132 с. — ISBN 978-5-87149-236-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/105101.html>
8. Филимонова, А. В. Художественный образ в книге: текст, иллюстрация, макет : учебное пособие / А. В. Филимонова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2024. — 137 с. — ISBN 978-5-9935-0462-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/145198.html>

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Макарова, К. В. Программа спец-курса «Книжная графика»	http://www.iprbooks.ru/58184.html
Э2	Таранов, Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифтов	http://www.iprbooks.ru/21449.html
Э3	Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель	http://www.iprbooks.ru/89246.html
Э4	Кашевский, П. А. Шрифтовая графика	http://www.iprbooks.ru/90856.html
Э5	Допечатная подготовка и полиграфический дизайн : учебное пособие / Е. А. Соколова, А. В. Хмелев, Е. М. Погребняк	http://www.iprbooks.ru/78159.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Photoshop
6.3.1.3	Adobe InDesign
6.3.1.4	Illustrator
6.3.1.5	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/
6.3.2.2	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.3	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru
6.3.2.4	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.5	«Этнография народов России», информационная система. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ethnos.nw.ru/
6.3.2.6	«Знание»: Международный гуманитарный общественный фонд [Электронный ресурс]. URL: http://www.znaniesvet.com/
6.3.2.7	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.8	«Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kultura-portal.ru
6.3.2.9	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL: http://liart.ru/ru/pages/catalogs/

6.3.2.10	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: http://lib.gpha.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108		
6.3.2.11	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru		
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-512	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы		Мольберты, столы, стулья, подставки, стелажы, планшеты

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Композиция в цветной иллюстрации и оформлении книги вытекает из природы его назначения. Цветные рисунки, связанные с иллюстрированием и оформлением книги, прежде всего композиционно решают ансамбль в целом, детали же будут разработаны в интересах целого. Сюжет в иллюстрации иногда отождествляют с композицией, что, конечно, неверно и уводит в размышления литературные, а не пластические. Цель художника – найти такие образы и такие живописные средства выражения, которые раскрыли бы художественные смыслы произведения искусства. Такими средствами в цветной иллюстрации и оформлении книги будут линия, пятно, фактура, выраженные цветом, а также правила, по которым строится цветовая композиция. Образное мышление подсказывает творческое применение этих правил на практике в той или иной композиции