

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФБГОУ ВО ВГУ)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой русской ли-
тературы XX и XXI, теории литера-
туры и гуманитарных наук

О.А. Бердникова

16.06.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.12 Графика и графические техники

- 1. Шифр и наименование направления подготовки/специальности:**
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
- 2. Профиль подготовки/специализации:** дизайн
- 3. Квалификация (степень) выпускника:** бакалавр
- 4. Форма образования:** очная
- 5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:** кафедра русской литературы 20-21 веков, теории литературы и гуманитарных наук
- 6. Составители программы:** Фролова Нелля Васильевна, ст. преподаватель
- 7. Рекомендована:** заседанием НМС филологического факультета от 16.06.2023, протокол № 8.
- 8. Учебный год:** 2026-2027

Семестр(ы): 7,8

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Целями освоения учебной дисциплины являются:

Ведущая цель курса состоит в том, чтобы дать студентам представление об основах графического искусства как вида художественно-проектной деятельности по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды, основанного на искусстве графики.

Задачи учебной дисциплины:

1. Обзорное знакомство с развитием графического искусства и различными его направлениями; овладение терминологией, умение применять полученные знания на практике.

2. Овладение студентами умениями, навыками, приемами работы различными графическими материалами и техниками, уметь их применять в соответствии с собственным замыслом в процессе выполнения композиций и творческих проектов.

3. Приобщение обучающихся к графической культуре разных стран и эпох, оказывающей влияние на развитие современных тенденций в графическом искусстве и дизайне.

Внимание уделяется практической работе: рисунку различными графическими материалами, знакомству с печатной графикой, выполнению доступных видов гравюр, коллажей, аппликации. Занятия графикой связаны с композицией, развивают образное восприятие, фантазию, эстетический вкус.

Дисциплина реализуется частично в форме практической подготовки (ПП).

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина Б1.В.12. Графика и графические техники относится к части Учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) блока Б1. Обучающийся должен знать приемы работы с различными графическими материалами и техниками, уметь их применять в соответствии с собственным замыслом в процессе выполнения композиций и творческих проектов и владеть различными графическими техниками.

Дисциплина предшествует курсам: Дизайн-проектирование, Дизайн книжных издание, Дизайн интерьера, Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта художественно-творческой деятельности.

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные спланируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения:

Код	Название компетенции	Код(ы)	Индикатор(ы)	Планируемые результаты обучения
П-1	Способен к преподаванию по	ПК-1.1	Организует деятельность учащихся,	Знать: основы графического искусства как вида художественно-проектной деятельности.

	дополнительны м образовательны м программам для детей и взрослых		направленную на освоение дополнительной общеобразова тельной программы.	Уметь использовать различные виды графики для создания гармоничной и эффективной визуально- коммуникативной среды. Владеть различными графическими техниками.
ПК-3	Способен к организационно- педагогическому обеспечению реализации дополнительных общеобразова тельных программ	ПК-3.3	Организует дополнительное образование детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности.	Знать особенности организационно- педагогического обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ.
ПК-4	Способен к проектированию объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	ПК-4.3	Использует знания по рисунку, живописи, теории композиции, цветоведению и колористике, компьютерной графике, разных графических техник и специализирован ных компьютерных программ при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	Знать: виды и стили изобразительного искусства; основными приемами техники рисунка, цветовые и колористические закономерности живописи Уметь: компоновать изображения в заданном формате листа, изображать плоскостные и объемно- пространственные формы в условиях освещенности и перспективы); формировать объемно-пространственное решение при проектировании объектов визуальной информации Использовать специализированные компьютерные программы при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом —180 / 5 зет

Форма промежуточной аттестации - зачет.

13. Трудоемкость по видам учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость		
	Всего	По семестрам	
		7 семестр	8 семестр

		ч.	ч., в форме ПП	ч.	ч., в форме ПП	...
Контактная работа	72	32		40		
в том числе:	лекции					
	практические	72	32	14	40	14
	лабораторные					
	курсовая работа					
	<i>др. виды(при наличии)</i>					
Самостоятельная работа	108	76		32		
Промежуточная аттестация – зачет						
Итого:	180		108		72	

13.1. Содержание разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1. Лекции		
2. Практические занятия		
3. Лабораторные занятия частично реализуются в форме практической подготовки (*)		
3.1	Введение в искусство. Значение искусства в создании гармоничной среды жизни человека. Виды искусства. Виды изобразительного искусства	Искусство. Значение искусства в формировании гармоничной среды жизни и деятельности человека. .Виды искусства – музыка, танец, литература, изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн, театр, фото- и киноискусство. Синтез искусств и синтетические виды искусства
3.2	Графика-вид изобразительного искусства	Понятие графики как вида изобразительного искусства в системе пластических искусств. Мастера графического искусства
3.3	Линия, штрих, пятно, точка.	Средства выразительности графики. Линия, штрих, пятно, точка. Контраст. Лаконизм выразительных средств.
3.4	Графические материалы и инструменты	Графические материалы и инструменты. Два вида материалов. «Сыпучие»-карандаш, уголь, сангина, сепия, соус, пастель, восковой карандаш и ч., в форме ПП др. «Жидкие»- акварель, тушь. Гризайль.
3.5	Цвет в графике	Цвет в графике. Пастель, акварель. «Живописные» графические техники.
3.6	Значение законов композиции	Композиция. Законы композиции. Изобразительный конфликт.
3.7	Виды графики	Виды графики по способу создания изображения, два больших объема: «печатная или тиражная графика» и «уникальная графика». Виды графики в зависимости от предназначения. Станковая графика (станковый рисунок, эстамп). Печатная графика (гравюра)— создание печатных форм, с которых можно получать по несколько оттисков
3.8	Уникальная графика. Особенности	Деление графики в зависимости от способа исполнения и возможностей тиражирования на уникальную и печатную.

		Уникальная графика— создание произведений в единственном экземпляре (рисунок, монотипия, граттаж, аппликация и т.п.).
3.9	Монотипия *	Монотипия - уникальная разновидность графики. Особенности техники. Этапы выполнения.
3.10	Печатная (тиражная графика). Отличительные признаки	Печатная графика. Тиражность - особенность печатной графики. Станковая графика, гравюра, эстамп, книжная графика, журнальная и газетная графика, прикладная графика, промышленная графика, плакат, лубок и некоторые другие.
3.11	Графические техники*	Различные виды гравюр (ксилография, офорт, литография, линогравюра).Графитный и итальянский карандаш, акварельный карандаш, сангина, сепия, уголь, тушь.
3.12	Многообразие графических техник и их применение*	Практика рисунка. Восковой карандаш и акварель, сепия и соус с размывкой. Рисунок ластиком и другие. Создание художественного образа.
3.13	Уникальные виды графики*	Уникальная графика — создание произведений в единственном экземпляре (рисунок, монотипия, аппликация, коллаж, граттаж и т.п.).
3.14	Выполнение рисунков различными графическими материалами*.	Пастель - разноокрашенные мелки, «сухая паста» Восковые карандаши изготавливаются из натуральных растительных компонентов, таких как натуральный воск, естественные пищевые красители. Акварель как краски (обычно на растительном клее), разводимые водой, а также живопись этими красками, живописная техника, использующая специальные акварельные краски.
3.15	Выполнение рисунков различными графическими материалами*.	Сангина-«красный мел». Оттенки. Сепия- светло-коричневое красящее вещество. Рисунки в технике процарапывания. Рисунки на наждачной бумаге. Карандашная живопись на камне. Рисунки на ткани
3.16	Выполнение рисунков различными графическими материалами*.	Тушь черная — краска, приготовленная из сажи. Жидкая, концентрированная , сухая в виде палочек Т или плиток. Черная тушь высокого качества имеет густой черный цвет, легко сходит с пера или с рейсфедера. Зентагли. Приемы работы.

13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Виды занятий (часов)				
		Лекции	Практические	Лабораторные	Самостоятельная работа	Всего
7 семестр						
1	Введение в искусство. Значение искусства в создании гармоничной среды жизни человека. Виды искусства. Виды изобразительного искусства		4		10	14
2	Графика как вид изобразительного искусства		4		10	14
3	Линия, штрих, пятно, точка.		4		10	14

4	Графические материалы и инструменты		6		10	16
5	Цвет в графике		6		10	16
6	Значение законов композиции		6		10	16
7	Виды графики		6		16	22
8 семестр						
8	Уникальная графика. Особенности		4		2	6
9	Монотипия*		4		2	6
10	Печатная (тиражная графика). Отличительные признаки.		4		4	8
11	Графические техники*		4		4	8
12	Многообразие графических техник и их применение*		4		4	8
13	Уникальные виды графики*		4		4	8
14	Выполнение рисунков различными графическими материалами*		4		4	8
15	Выполнение рисунков различными графическими материалами*		6		4	10
16	Выполнение рисунков различными графическими материалами.*		6		4	10
	Итого		72		108	180

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания по подготовке студента к практическому занятию

1. Ознакомиться с планом занятия.
2. ознакомиться с исследовательской литературой по теме.
3. Подготовить краткий ответ на практическом занятии.
4. Запишите проблемные вопросы, которые Вы считаете необходимым задать преподавателю для полного освоения учебной программы.

Методические указания по подготовке студента к текущей аттестации

1. Ознакомьтесь с планом и материалами лекций.
2. Ознакомьтесь с исследовательской литературой по темам учебного курса.
3. Соотнесите теоретическую и практическую сторону полученных знаний.

Рекомендации по работе с научной литературой

1. Вдумчивое неторопливое чтение научного материала.

2. Конспектирование.
3. Реферирование.
4. Составление грамотного библиографического описания источника.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины

а) основная литература:

№ п/п	Источник
1	Барциц, Р. Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования: вопросы теории и практики : учебное пособие : [16+] / Р. Ч. Барциц ; Московский педагогический государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 201 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598865
2	Глазова, М. В. Изобразительное искусство: алгоритм композиции : учебное пособие : [12+] / М. В. Глазова, В. С. Денисов. – Москва : Когито-Центр, 2012. – 220 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144944 (дата обращения: 03.03.2022). – ISBN 978-5-89353-362-0. – Текст : электронный.
3	Прямкова, Н. А. Теория и история изобразительного искусства : учебное пособие : [16+] / Н. А. Прямкова, Л. И. Сорокина ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576749
4	Муртазина, С. А. История графического дизайна и рекламы : учебное пособие : [16+] / С. А. Муртазина, В. В. Хамматова ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2013. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259068

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
5	Кичигина, А. Г. Академический рисунок: начальные сведения : учебное пособие : [16+] / А. Г. Кичигина, Е. В. Гончарова ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 129 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683216
6	Лукина, И. К. Рисунок и живопись : учебное пособие / И. К. Лукина, Е. Л. Кузьменко. – Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. – 76 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142465

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*:

№ п/п	Ресурс
-------	--------

23	Полнотекстовая база «Университетская библиотека» - образовательный ресурс. - <URL: http://www.biblioclub.ru >
24	Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. – (http://www.lib.vsu.ru/)

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы (учебно-методические рекомендации, пособия, задачки, методические указания по выполнению практических (контрольных) работ и др.)

№ п/п	Источник
1	<i>Лукина, И.К. Рисунок и перспектива: учебное пособие / И.К. Лукина. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2008. - 59 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142463 (06.11.2015).</i>

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):

При реализации дисциплины проводятся лабораторные занятия, текущая аттестация.

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: логическое построение дисциплины, установление межпредметных связей, обозначение теоретического и практического компонентов в учебном материале, актуализация личного и учебно-профессионального опыта обучающихся.

На занятиях используются следующие интерактивные формы: групповое обсуждение, дискуссия.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины;

Стандартно оборудованные аудитории для проведения лекционных и практических занятий: видеопроигрыватель, экран, ноутбук и др. оборудование.

Перечень программного обеспечения:

- MS Office 2007 (2010): Word, PowerPoint и др.;
- Проигрыватели мультимедийных файлов: KNPlayer, WindowsMediaPlayer и др.;
- Web-браузеры: InternetExplorer, MozillaFirefox, Opera и др. с поддержкой Flash и Java [™].

Аудитория оснащена демонстрационным оборудованием: Проектор InFocus IN116ха; Экран для проектора SACTUS WallExpert 240x240, ноутбук, Доступ к фондам учебно-методической документации и электронным изданиям.

Учебно-наглядные пособия и презентационные материалы. Материалы для выполнения заданий: бумага белая и цветная А4 и А1, картон, пластик, нож для бумаги, ножницы, клей,

гуашевые и масляные краски, кисти, карандаши, тушь, плакатные перья, фломастеры, сангина, сепия, соус.

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№ п/п	Название раздела	Код(ы)	Индикатор(ы) достижения компетенций	Оценочные средства
1	1-16	ПК-1 Способен к преподаванию по дополнительным образовательным программам для детей и взрослых	ПК-1.1 Организует деятельность учащихся, направленную на освоение дополнительной общеобразовательной программы.	зарисовки, наброски
2	1-16	ПК-3 Способен к организационно-педагогическому обеспечению реализации дополнительных общеобразовательных программ	ПК-3.3 Организует дополнительное образование детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности.	Творческий проект. Графические упражнения, зарисовки, наброски
3	8-16	ПК-4 Способен к проектированию объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	ПК-4.3 Использует знания по рисунку, живописи, теории композиции, цветоведению и колористике, компьютерной графике, разных графических техник и специализированных компьютерных программ при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	Создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации Творческий проект
		Промежуточная аттестация - зачет		

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

20.1 Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: графические упражнения, зарисовки, наброски.

Перечень заданий:

1. Упражнение на различные типы линий

2. Упражнение на различные виды штриховок

3. Наброски и зарисовки с натуры

4. Эскизы предполагаемых графических работ

Описание технологии проведения: текущая аттестация проводится в виде просмотра, выполненных работ.

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания): проводится в виде просмотра, выполненных работ

Для оценивания результатов обучения используются следующие показатели

- 1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом графические техники, композиция;
- 2) умение связывать теорию с практикой;
- 3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований;
- 4) умение применять основы композиции, перспективы, решать поставленные задачи;
- 5) владение различными графическими техниками.

20.2 Промежуточная аттестация

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: творческий проект на заданную тему:

1. Графическая композиция с использованием техники акварели.
2. Графическая композиция с использованием техники монотипия.
3. Графическая композиция с использованием туши и пера.

Описание технологии проведения: проводится в виде просмотра, выполненных работ.

Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания.

Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие показатели

- 1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом графические техники, композиция;
- 2) умение связывать теорию с практикой;
- 3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований;
- 4) умение применять основы композиции, перспективы, решать поставленные задачи;
- 5) владение различными графическими техниками.

Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины:

Зачет: Глубокие знания видов и характерных признаков разделов графики, печатной графики, графического дизайна. Умелое использование на практике шрифтовых, цветовых и композиционных приемов в практической работе, показывает способность понимать специфику и статус графики в историко-культурном контексте, способность применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в создании проекта, а также проявил способность самостоятельно или в составе творческой группы создавать художественные произведения.

Незачтено: неумение применить изученные стилевые, шрифтовые, цветовые и композиционные приемы на практике, не проявил способность понимать специфику и статус графики в историко-культурном контексте, не способен применять полученные знания в области графики при создании проекта, а также не проявил способность самостоятельно или в составе творческой группы создавать творческие произведения.

Перечень заданий для проверки сформированности компетенции:

Тестирование

1) тестовые задания (закрытого типа среднего уровня сложности)

Критерии оценивания:

средний уровень сложности (одиночный выбор, множественный выбор, соответствие):

1 балл – указан верный ответ;

0 баллов – указан неверный ответ, в том числе частично

Задание 1

Линия горизонта в наблюдательной перспективе находится ...

- а) на уровне глаз наблюдателя
- б) всегда выше уровня глаз наблюдателя
- в) ниже уровня глаз наблюдателя

Модель ответа: на уровне глаз наблюдателя

Задание 2.

Что является относительно молодой областью графики?

А) меццо-тинто

Б) плакат

В) ксилография

Г) офорт

Модель ответа: плакат

Задание 3

Уникальная графика это?

А) произведения, созданные с использованием авторских печатных форм

Б) произведения, созданные в единственном экземпляре

В) произведение, которое создано на печатном станке

Модель ответа: Б

Задание 4

Закончите утверждение. «Штрих – это...»

а) конструктивное построение предмета

б) короткая линия, выполненная одним движением руки

в) декоративное обобщение в рисунке

г) способ построения композиции

Модель ответа: б) короткая линия, выполненная одним движением руки

Задание 5

Кто является всемирно известным мастером графического искусства?

а) Альбрехт Дюрер

б) Алексей Саврасов

в) Клод Моне

г) Огюст Ренуар

Модель ответа: а) Альбрехт Дюрер

2) тестовые задания (открытого типа среднего уровня сложности)

Критерии оценивания:

средний уровень сложности:

2 балла – указан верный ответ;

0 баллов – указан неверный ответ, в том

Задание 6

Заполните пропуск. "_____ жанр - это жанр изобразительного искусства, главным объектом которого являются животные, птицы, рыбы и насекомые".

Модель ответа: Анималистический

Задание 7

Заполните пропуск. "_____ - это изображение объектов неодушевлённой и природной формы".

Модель ответа: Натюрморт

Задание 8

Заполните пропуск. «_____ - это особенности поверхности какого-либо материала».

Модель ответа: Фактура

Задание 9

Что является инструментом для создания машинной графики?

Модель ответа: компьютер

Задание 10

. Заполните пропуск.

Способ гравирования на линолеуме называется

Модель ответа: линогравюра

Задание 11

Что означает от греческого «grafo»?

Модель ответа: пишу

Задание 12

Заполните пропуск. «... - это выбор размера и расположения предмета на листе бумаги». Введите ответ с заглавной буквы в единственном числе именительного падежа без точки в конце.

Модель ответа: Компоновка

Задание 13

Заполните пропуск. «... - это изображение, воспроизводящее визуальные свойства каких-либо поверхностей или объектов».

Модель ответа: текстура

Задание 14

Заполните пропуск. «К основным цветам относятся: ..., синий, желтый».

Модель ответа: красный

Задание 15

Вам необходимо создать линогравюру. Какой материал вы будете использовать?

Модель ответа: линолеум