

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
Русской литературы XX и XXI веков,
теории литературы и гуманитарных наук
 Никонова Т.А.
подпись, расшифровка подписи
26.03.2020 г.

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:** НМС филологического факультета, протокол № 5 от 26 марта 2020.
- 8. Учебный год:** 2023-2024 **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 интерьера, Проектирование в Avtokard, 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
-----	----------------------	--------	--------------	---------------------------------

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.	<p>Знать: на практике собственные познавательные интересы, способности</p> <p>Уметь: использовать навыки самостоятельного приобретения знания</p> <p>Владеть методами и организации досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы и использовать их в практической деятельности</p>
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	<p>Знать: виды и стили изобразительного искусства; основными приемами техники рисунка, цветовые и колористические закономерности живописи</p> <p>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</p> <p>Использовать специализированные компьютерные программы при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.</p>
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.	<p>Знать особенности методики дополнительного образования;</p> <p>Уметь использовать знания по рисунку, живописи, теории композиции при составлении программ для дополнительного образования;</p> <p>Владеть специальными знаниями по проектированию организационно-педагогическому обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ и объектов визуальной</p>

				информации, идентификации и коммуникации
--	--	--	--	--

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

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	20
	лабораторные					
	курсовая работа					
	др. виды(при наличии)					
Самостоятельная работа		108	76		32	
Промежуточная аттестация (для экзамена)						
Итого:		180	106		72	

13.1. Содержание разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1. Лекции		
2. Практические занятия частично реализуются в форме практической подготовки (*)		
2.1	Введение. 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
2.2	Графика-вид изобразительного искусства	Понятие графики как вида изобразительного искусства в системе пластических искусств. Мастера графического искусства
2.3	Линия, штрих, пятно, точка.	Средства выразительности графики. Линия, штрих, пятно, точка. Контраст. Лаконизм выразительных средств.
2.4	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.
2.5	Цвет в графике	Цвет в графике. Пастель, акварель. «Живописные» графические техники.
2.6	Значение законов композиции	Композиция. Законы композиции. Изобразительный конфликт.
2.7	Виды графики	Виды графики по способу создания изображения, два больших объёма: «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
2.8	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.).
2.9	Монотипия *	Монотипия - уникальная разновидность графики. Особенности техники. Этапы выполнения.
2.10	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.
2.11	Графические техники*	Различные виды гравюр (ксилография, офорт, литография, линогравюра).Графитный и итальянский карандаш, акварельный карандаш, сангина, сепия, уголь, тушь.
2.12	Многообразие графических техник и их применение*	Практика рисунка. Восковой карандаш и акварель, сепия и соус с размывкой. Рисунок ластиком и другие. Создание художественного образа.
2.13	Уникальные виды графики*	Уникальная графика — создание произведений в единственном экземпляре (рисунок, монотипия, аппликация, коллаж, граттаж и т.п.).
2.14	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.
2.15	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
2.16	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 Значение искусства в создании гармоничной среды жизни человека. Виды искусства. Виды изобразительного искусства		4		10	14
2	Графика-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		6		2	8
9	Монотипия*		2.*		2	4
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

.В процессе изучения дисциплины обучающиеся знакомятся с развитием графического искусства и различными его направлениями; овладевают терминологией, применяют полученные знания на практике.

Студенты овладевают приемами работы различными графическими материалами и техниками, их применяют их в соответствии с собственным замыслом в процессе выполнения композиций и творческих проектов. Обучающиеся приобщаются к графической культуре разных стран и эпох, оказывающей влияние на развитие современных тенденций в графическом искусстве и дизайне. Особое 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

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 (дата обращения: 03.03.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0789-6. – Текст : электронный.
2	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 (дата обращения: 03.03.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1397-2. – Текст : электронный.
3	Кузвесова, Н. Л. История графического дизайна: от модерна до конструктивизма : учебное пособие / Н. Л. Кузвесова ; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2015. – 107 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455462 (дата обращения: 03.03.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0203-9. – Текст : электронный.

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
4	Жуковский, В. И. Теория изобразительного искусства / В. И. Жуковский. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75013 (дата обращения: 03.03.2022). – ISBN 978-5-91419-440-3. – Текст : электронный.
5	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
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 (дата обращения: 03.03.2022). – Текст : электронный.

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	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).

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:

На практических занятиях используются следующие интерактивные формы: групповое обсуждение, дискуссия. Применяются дистанционные образовательные технологии в части освоения лекционного материала, материала практических занятий, текущей аттестации, самостоятельной работы по дисциплине или отдельным ее разделам с применением <https://edu.vsu.ru/> (Moodle).

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-брайзеры: InternetExplorer, MozillaFirefox, Opera и др. с поддержкой Flash и Java [™].

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

Учебно-наглядные пособия и презентационные материалы.2Материалы 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	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенция(и)	Индикатор(ы) достижения компетенции	Оценочные средства
1.	2.1-2.3	ПК-1 Способен к преподаванию дополнительным образовательным программам для детей и взрослых	ПК-1.1 Организует деятельность учащихся, направленную на освоение дополнительной общеобразовательной программы.	<i>Творческий проект</i>
2	2.4-2.9	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.	<i>Творческая работа с применением печатных техник:</i> <i>- монотипия</i> <i>- диотипия</i>
3	2.10-2. 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 информации, идентификации и коммуникации	<i>Графические упражнения,.</i>

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенция(и)	Индикатор(ы) достижения компетенции	Оценочные средства
Промежуточная аттестация форма контроля - зачет				<i>Практическое задание</i>

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:

Творческий проект на тему «Создание композиции с использованием пары графических средств: линия-пятно или линия-штрих».

1. Упражнение на различные типы линий
2. Упражнение на различные виды штриховок
3. Наброски и зарисовки с натуры
4. Эскизы предполагаемых графических работ

Творческая работа с применением печатных техник:

- монотипия

- диотипия.

Графические упражнения зарисовки, наброски с натуры с применением различных графических материалов.

Описание технологии проведения: текущая аттестация 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 применять основы композиции, перспективы, решать поставленные задачи;

3) 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.

Для оценивания результатов обучения используются следующие показатели

- 1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом графические техники, композиция;
- 2)) умение применять основы композиции, перспективы, решать поставленные задачи;
- 3) владение различными графическими техниками

Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины:

Зачтено:

Студент показывает глубокие знания видов и характерных признаков разделов графики, печатной графики, графического дизайна. Демонстрирует 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 собственной научно-исследовательской деятельности, а также проявил способность самостоятельно или в составе творческой группы создавать художественные произведения.

Незачтено:

Студент показывает слабые знания видов и характерных признаков разделов графики, печатной графики, графического дизайна. Демонстрирует 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 искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности, а также не проявил способность самостоятельно или в составе творческой группы создавать творческие произведения.