

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)»
Кафедра профессиональных дисциплин

РЕКОМЕНДОВАНО

кафедрой

протокол № 10

от 28.04 2022 г.

Зав. кафедрой

Баранова Д.Н. Баранова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Техника графики

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: художественное проектирование игрушки

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: заочная

Курс: 3

Семестр: 5

Форма контроля: зачет

Автор: доцент кафедры, член ТСХ России Чикилевская Е.В.

Сергиев Посад
2022 г.

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), профиль: художественное проектирование игрушки.

Организация-разработчик: Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)

Разработчики:

Е.В. Чикилевская – доцент кафедры профессиональных дисциплин СПИИ ВШНИ, член ТСХ России

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

Способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- законы создания графической композиции, графического художественного образа, особенностей различных видов графики, техник и материалов выполнения графического изображения.
- графические материалы, инструменты и средства оснащения рабочего места рисующего.

Уметь:

- выполнять графическое произведение различными материалами, в различных техниках, создавать графическую композицию различными изобразительно-выразительными средствами графики;
- использовать графические материалы, инструменты и средства для выполнения графики

владеть:

- навыками использования изобразительно-выразительных средств графики, принципами выбора техники выполнения графического изображения, методами создания графической композиции;
- техническими приемами изображения разными графическими материалами на бумаге;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Техника графики» является факультативной дисциплиной.

Изучается в 5 семестре (3 курса). Знания, полученные в рамках учебной дисциплины «Техника графики» необходимы при изучении последующих дисциплин «Академический рисунок»

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего Часов	Семестры						7
		1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (всего)	4					4		
в том числе:								
Лекции	4							
Практические занятия (ПЗ)								
Семинары (С)								
Лабораторные работы (ЛР)								
Самостоятельная работа (всего)	68					68		
в том числе:								
Курсовой проект (работа)								
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	зач					за ч		
Общая трудоемкость час зач.ед.	72					72		
	2							

4. Содержание разделов дисциплины

4.1 Очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Контактная работа			Кол-во часов на СРС
		ЛК	ПР	СР	
1	Введение. Графика как вид изобразительного искусства. Виды графики. Печатная графика и ее композиционные особенности. Эстамп. Виды эстампа. Способы печати. Высокая печать – линогравюра, ксилография, гравюра на картоне.	4		2	4
2	Линогравюра. Технические особенности и художественная выразительность.			4	4
3	Ксилография. Технические особенности и художественная выразительность.			4	4
4	Монотипия. Технические особенности и художественная выразительность.			6	6
5	Глубокая печать – офорт, травленый штрих, акватинта и др. Плоская печать – литография, сквозная печать – шелкография, трафарет.			8	8
6	Разработка эскизов композиции для выполнения в одной из техник печатной графики.			8	8
7	Подготовка печатной формы (доски), материалов и инструментов.			6	6
8	Практическое упражнение на применение техники печатной графики.			10	10
9	Методическая последовательность выполнения композиций в техниках			10	10

	печатной графики (офорт, линогравюра, монотипия).				
10	Выполнение графических композиций в материале			10	12
	Всего			68	72

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

А) основная литература

Черемушкин Г.В. Гравюра [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Черемушкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2012. — 240 с. — 978-5-98704-707-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13005.html>

Б) Дополнительная литература:

Белов С.А. Техника рисования тушью пером и гелевой ручкой [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Белов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2008. — 80 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60883.html>

Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А.Н. Дрозд. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 84 с. — 978-5-8154-0305-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55762.html>

Леватаев В.В. Графические техники [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Леватаев, Н.В. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. — 60 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22306.html>

Минаев Е.Н. Экслибрисы художников Российской Федерации. – М.: Советская Россия, 1971.

Сопроненко Л.П. Техники чёрно-белой графики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. Сопроненко, В.А. Локалов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2014. — 108 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68198.html>

Школа изобразительного искусства в десяти выпусках: Выпуск 7. – М.: Издательство академии художеств СССР, 1963.

Яблокова А.Ю. Портрет в графике [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок» / А.Ю. Яблокова, С.Г. Шлеюк. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008. — 48 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21636.html>

5.2. Формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование разделов, тем, входящих в дисциплину	Формы внеаудиторной самостоятельной работы	Трудоемкость в часах	Указание разделов и тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися
Введение	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме;	2	Графика как вид изобразительного искусства. Виды графики. Печатная графика и ее композиционные особенности. Эстамп. Виды эстампа. Способы печати. Высокая печать – линогравюра, ксилография, гравюра на картоне.
Линогравюра	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме;	4	Технические особенности и художественная выразительность линогравюры. Материалы и инструменты применяемые в технике линогравюры.
Ксилография	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме;	4	Технические особенности и художественная выразительность ксилографии. Материалы и инструменты применяемые в технике ксилографии.
Монотипия	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме;	6	Технические особенности и художественная выразительность ксилографии. Материалы и инструменты применяемые в технике монотипии.
Глубокая печать – офорт.	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по	8	Технические особенности и художественная выразительность техник: травленный штрих, акватинта, мягкий лак, мещотинто и др. Материалы и инструменты, применяемые в данных техниках.

	теме;		
Разработка эскизов	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме;	8	Выполнение вариантов эскизов композиции для одной из техник печатной графики.
Подготовка печатной формы (доски).	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме;	6	Технологические особенности материалов и инструментов, используемые при изготовлении печатной формы.
Практические упражнения	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме;	10	Освоение навыков работы с инструментами в процессе изготовления доски.
Выполнение композиций в техниках печатной графики	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме;	10	Методическая последовательность изготовления печатной доски в техниках печатной графики (офорт, линогравюра, монотипия, ксилография).
Выполнение графических композиций в материале	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме;	10	Печатание эстампов в техниках печатной графики: офорт, линогравюра, монотипия, ксилография.

Вопросы к зачету

1. Особенности графики как вида пространственного пластического искусства.
2. Виды графики и их особенности.
3. Выразительно-изобразительные средства графики, их особенности, принципы выбора для создания конкретного графического произведения.
4. Плакат как вид графики. Особенности композиции и графического решения.
5. Книжная графика. Элементы книжной графики, выдающиеся мастера, особенности искусства оформления книги.
6. Станковая графика.
7. Основные техники печатной графики. Офорт и его виды, литография, линогравюра и др.

8. Графика Ф. Гойи.
9. Графика А. Дюрера.
10. Графика художников «Мир искусства».
11. Графика Рембрандта.
12. Советская графика и советский плакат.
13. Графика художников стиля модерн. Творчество А. Мухи, О. Бердслея и др.
14. Творчество Тулуз-Лотрека.
15. Особенности декоративной графики.
16. Принципы создания художественного графического образа и графической композиции.
17. Графика в профессиональной деятельности дизайнера.
18. Особенности применения различных графических материалов и принцип выбора техники выполнения графического произведения.
19. Анализ графического произведения.
20. Графика в процессе художественного и дизайнерского образования

Промежуточная аттестация проходит в два этапа по каждой теме проходит в два этапа:

- а) создание графических композиций с использованием различных материалов (промежуточная аттестация);
- б) изготовление печатной доски на основе утвержденного эскиза и печатание оттиска.

Критерии и показатели оценивания компетенций

Знания: законов создания графической композиции, графического художественного образа, особенностей различных видов графики, техник и материалов выполнения графического изображения.
Умения: выполнять графическое произведение различными материалами, в различных техниках, создавать графическую композицию различными изобразительно-выразительными средствами графики.
Навыки: владеть навыками использования изобразительно-выразительных средств графики, принципами выбора техники выполнения графического изображения, методами создания графической композиции;

5.3. Шкала оценивания результатов

Аттестация обучающихся в форме зачета проводится по результатам выполнения всех видов работы, предусмотренной учебным планом по данной дисциплине. По итогам аттестации по дисциплине выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Шкала оценивания	Описание
Зачтено	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками. выполнены все практические задания, предусмотренные практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, активно работал на практических занятиях.
Не зачтено	Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Обучающийся не выполнил или

	выполнил неправильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.
--	--

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

<i>ПК</i>	Содержание ПК	Технология формирования	КОС оценивания	б-рейтинговая шкала
<i>ОПК-1</i>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законы создания графической композиции, графического художественного образа, особенностей различных видов графики, техник и материалов выполнения графического изображения. - графические материалы, инструменты и средства оснащения рабочего места рисующего. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> выполнять графическое произведение различными материалами, в различных техниках, создавать графическую композицию различными изобразительно-выразительными средствами графики; - использовать графические материалы, инструменты и средства для выполнения графики <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> навыками использования изобразительно-выразительных средств графики, принципами выбора техники выполнения графического изображения, методами создания графической композиции; - техническими приемами изображения разными графическими материалами на бумаге; 	Самостоятельная работа	Выполнение эскизов (промежуточная оценка); практическая работа, выполнение в материале. Зачет	<p>Пороговый (удовлетворительный)</p> <p>Знает: основные положения искусствоведческих наук и общие понятия изобразительных средств при решении профессиональных задач.</p> <p>Продвинутый (хорошо)</p> <p>Умеет: анализировать поверхностную и глубинную структуры материалов по истории искусств, применять приобретенные знания и умения в области изображения окружающего предметного мира для выражения своей позиции к историческому прошлому, культуре и искусству.</p> <p>Высокий (отлично)</p> <p>Владеет: знаниями анализа произведений искусства различных исторических периодов мировой культуры.</p>

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература:

Черемушкин Г.В. Гравюра [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Черемушкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2012. — 240 с. — 978-5-98704-707-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13005.html>

7.2 Дополнительная литература:

Белов С.А. Техника рисования тушью пером и гелевой ручкой [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Белов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2008. — 80 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60883.html>

Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А.Н. Дрозд. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 84 с. — 978-5-8154-0305-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55762.html>

Леватаев В.В. Графические техники [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Леватаев, Н.В. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. — 60 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22306.html>

Минаев Е.Н. Экслибрисы художников Российской Федерации. — М.: Советская Россия, 1971.

Сопроненко Л.П. Техники чёрно-белой графики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. Сопроненко, В.А. Локалов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2014. — 108 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68198.html>

Школа изобразительного искусства в десяти выпусках: Выпуск 7. — М.: Издательство академии художеств СССР, 1963.

Яблокова А.Ю. Портрет в графике [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок» / А.Ю. Яблокова, С.Г. Шлеюк. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008. — 48 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21636.html>

8. База данных, информационно-справочные и поисковые системы

<http://www.studfiles.ru/preview>

<http://keepslide.com/design/>

www.gravura.ru

www.artinst.narod.ru

www.foreshorten.ru

www.i-type.ru/

<http://www.artgalery.ru/>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Студентам необходимо ознакомиться:

с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры, формами аудиторной, практической и самостоятельной работы.

Программа дисциплины реализуется в процессе проведения практических занятий, бесед, лекций. Самостоятельная работа студентов консультируется и контролируется преподавателем. Теоретический ответ и выполненные практические задания рассматриваются и анализируются на зачете, где преподавателем оцениваются по пятибалльной шкале, с уточнением балльной оценки. Итоги полученных оценок на зачете отражаются в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Студентам следует:

-до очередного практического занятия подготовить необходимые инструменты и материалы;

-подготовить гуашевые/акварельные краски;

-приносить с собой необходимый иллюстративный материал к занятию;

-изучить и проанализировать собранный теоретический и иллюстративный материал;

-в начале занятий задать преподавателю вопросы по качеству и пригодности отобранного иллюстративного материала.

Критерии подготовленности студентов к практическому занятию:

-ориентация в подготовленном теоретическом и иллюстративном материале;

-подготовленные необходимые инструменты для практического занятия;

- подготовленные материалы;

-наличие вопросов к преподавателю по качеству и пригодности отобранного иллюстративного материала.

Методические рекомендации по заданиям для самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Планы практических занятий.

Практическое занятие.

Тема: Графика – вид пространственного, пластического искусства

План:

1. понятие графика.
2. цели, задачи, особенности графического искусства.

3. графика в системе пластических, пространственных искусств.
4. виды графики: станковая, печатная, книжная, промграфика, плакат.

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. какое произведение называется графическим?
2. какие цели и задачи создания графического произведения вы можете назвать?
3. Чем отличается графическое произведение от произведений других видов пластических искусств?

Задания для самостоятельной работы:

1. Составление конспекта по теме «графика – вид пространственного искусства».
2. Подготовка электронного альбома эскизов выдающихся мастеров графического искусства.

Практическое занятие.

Тема: **Выразительные, изобразительные средства графики.**

План:

1. Понятие выразительные, изобразительные средства графики: линия, пятно, тон, штрих.
2. Особенности выбора и использования графических изобразительных, выразительных средств. Выдающиеся произведения графического искусства, выполненные с использованием одного или нескольких выразительных средств линейные рисунки А. Матисса, П. Пикассо, силуэтная графика художников «Мир искусства», штриховые произведения Рембрандта, графика Лотрека, А.Мухи, А. Дюрера, советские графики и др.
3. Практическое задание на использование выразительных средств графики.

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Чем руководствуется художник – график при выборе тех или иных средств создания графического произведения?
2. Как вы понимаете фразу «линия не только средство изображения, но и выражения»?
3. в чем, по-вашему, заключаются проблемы создания графического произведения минимальными средствами?

Задания для самостоятельной работы:

1. Составление конспекта по теме «выразительные, изобразительные средства графики».
2. Подготовка электронного альбома графических произведений выдающихся мастеров изобразительного искусства.

Практическое занятие.

Тема: **Печатная графика.**

План:

1. Понятие печатная графика.
2. Специфика произведений, выполненных в техниках печатной графики.
3. Техники печатной графики: ксилография, офорт, линогравюра и др.

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Какие плюсы и минусы вы можете выделить в печатной графике?

2. Какие техники печатной графики вы знаете, в чем особенности произведений, выполненных в различных техниках печатной графики?
3. Чем произведения печатной графики отличаются от произведений уникальной графики и рисунка?

Задания для самостоятельной работы:

1. Анализ трех графических произведений по выбору выполненных в различных техниках печатной графики.
2. План анализа:
3. Автор;
4. Название;
5. Техника исполнения;
6. Особенности композиции;
7. Особенности использования изобразительных, выразительных средств графики;
8. Целостность, выразительность художественного графического образа.
9. Создание электронного альбома произведений печатной графики.

Практическое занятие.

Тема: **Разработка эскизов композиции для выполнения работы в технике глубокой печати (офорт), выполнение графических композиций на офортном станке.**

План

Выбор темы графических композиций. Поиски композиционного решения выбранной темы. Взаимосвязь техники печатной графики с приемами, правилами и методами композиции. Выбор средств художественной выразительности. Выполнение композиций на станке.

Практическое занятие.

Тема: **Разработка эскизов композиции для выполнения в одной из техник печатной графики**

План:

Выбор темы графических композиций. Пейзаж, натюрморт, книжная иллюстрация и др. Поиски композиционного решения выбранной темы. Взаимосвязь техники печатной графики с приемами, правилами и методами композиции. Выбор средств художественной выразительности. Основные черные и белые пятна, их ритмичное расположение. Фактурные особенности предметов, форм и др.

Практическое занятие.

Тема: **Подготовка печатной формы (доски), материалов и инструментов**

План:

Заготовка для печатной формы (деревянная доска, линолеум, цинк и др.). Шлифование. Грунтовка. Заготовка штихелей.

Практическое занятие.

Тема: **Практическое упражнение на применение техники печатной графики**

План:

Выполнение ознакомительных упражнений в технике гравирования (ксилография, линогравюра, офорт, сухая игла, травленный штрих).

Упражнение № 1. Проведение прямых линий.

Упражнение № 2. Градации тона от черного к белому.

Упражнение № 3. Белые и черные линии, точка, тон, фактуры.

Практическое занятие.

Тема: **Выполнение графических композиций в материале**

План:

На основе теоретических знаний методической последовательности выполнения композиций в техниках печатной графики и практических упражнений на основе одной из техник, студенты приступают к выполнению композиций в материале по утвержденным эскизам.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в учебной аудитории, компьютерных технологий в дизайне игрушки для занятий практического типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы обучающихся № 404.

Перечень основного оборудования: комплект мультимедийного оборудования: системный блок и монитор; комплект учебной мебели, учебная доска, персональные компьютеры в сборе по количеству учащихся:

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы для проведения лекционных и практических занятий,

Перечень лицензионного программного обеспечения: антивирусная защита Avast!, Windows, MicrosoftOffice