

«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. директора института культуры,
истории и права /И.А. Карпачева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.05 Художественная графика

Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль): Теория и практика креативного моделирования объектов модной индустрии

Квалификация (степень): магистр

Форма обучения: очная

Институт: культуры, истории и права

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	1		
Семестр/триместр	2		

Лекции	18		
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	36		
в т. ч. практическая подготовка			
Форма(ы) промежуточной аттестации	Экзамен (2 сем.) – 0,3		
Контроль	9		
Иные формы работы			
Самостоятельная работа	116,7		

Всего часов: 180

Трудоемкость: 5 зачетных единиц.

Разработчик рабочей программы:

кандидат педагогических наук, профессор В.А. Мальцева

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: формирование способности самосовершенствования и развития общекультурного, интеллектуального и творческого уровня; формирование понимания особенностей творческого процесса по созданию художественного образа в процессе рисования с натуры; формирование способности системного понимания проблем, связанных с умением поставить и решить художественно-творческие задачи; подготовка к самостоятельному созданию художественного образа в процессе рисования с натуры; формирование понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии; формирование способности к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту.

Задачи изучения дисциплины:

- сформировать профессиональное владение рисунком, навыком линейно-конструктивного построения;
- содействовать формированию графической культуры;
- способствовать овладению методами, приемами и технологией станковой графики;
- формировать готовность к организации индивидуальной творческой деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках вариативной части (части, формируемой участниками образовательных отношений) блока Б1. Дисциплины (модули)

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПКС-1	Знать: - основные задачи разработки дизайн-проекта; - этапы работы над дизайн-проектом; - методы исследования и творческого исполнения дизайн-проектов;	Знает: - основные задачи разработки дизайн-проекта; - этапы работы над дизайн-проектом; - методы исследования и творческого исполнения дизайн-проектов;
	Уметь: - системно понимать художественно-творческие задачи проекта; - выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения при разработке дизайн-проекта	Умеет: - системно понимать художественно-творческие задачи проекта; - выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения при разработке дизайн-проекта
	Владеть: - системным пониманием художественно-творческих задач проекта - способностью выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения;	Владеет: - системным пониманием художественно-творческих задач дизайн-проекта - способностью выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения дизайн-проекта;

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛЗ	
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел I. «Художественная графика и основы декоративной композиции»	90:	10:	-	20:	60:
2	Тема 1. Изобразительные средства художественной графики. Язык декоративной композиции. Стилизация. Декоративный натюрморт.	30	4	-	6	20
3	Тема 2. Средства создания и приемы построения декоративной композиции. Трансформация формы. Портрет-шарж	30	4	-	6	20
4	Тема 3. Орнаментальные композиции: виды и структура. Природные формы в декоративной композиции. Книжная графика	30	2	-	8	20
5	Раздел II. «Художественный образ в художественной графике»	80,7	8:	-	16:	56,7:
6	Тема 4. Художественная и проектная графика. Фор-эскиз. Зарисовка. Проект. «Подиум» - многофигурная композиция	42	4	-	8	30
7	Тема 5. Плакатная графика. Шрифтовая композиция. Сюжетная групповая композиция. Силуэт	38,7	4	-	8	26,7
	Экзамен	0,3				
	Контроль	9				
	Итого за 2 семестр	180	18		36	116,7
ИТОГО:		180	18	-	36	116,7

Очно-заочная форма обучения – не реализуется

Заочная форма обучения – не реализуется

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы, теста, реферата, творческого задания, кейса и др.

Типовой вариант контрольной работы

Тестовое задание 1. Ответьте на вопросы, выбрав тот ответ (ответы), который (которые) Вы считаете правильным (правильными).

Вопросы теста 1.

1. К видам изобразительного искусства относятся:
а) графика;
б) живопись;
в) рисунок;
г) архитектура;
д) музыка;
е) театр;
ж) скульптура;
з) декоративно-прикладное искусство.
2. Определённый порядок в построении какой-либо пространственной формы, позволяющий этой форме совмещаться с самой собой при поворотах, сдвигах или отражениях:
а) чередование;
б) орнаментация;
г) симметрия;
д) эскизирование.
3. Какие из перечисленных цветов относятся к основным цветам:
а) синий;
б) зелёный;
г) фиолетовый;
д) жёлтый;
е) красный;
ж) розовый;
з) голубой.
4. Гармоничным сочетанием родственных цветов являются следующие группы:
а) жёлто-оранжевые;
б) сине-зелёные;
в) красно-фиолетовые;
г) красно-синие;
д) сине-фиолетовые;
е) жёлто-фиолетовые.
5. Основными качественными признаками цвета являются:
а) насыщенность;
б) активность;
в) цветовой тон;
г) нюанс;
д) светлота.
6. Выберите из перечисленных пар контрастные цветовые сочетания:
а) жёлтый – красный;
б) жёлтый – фиолетовый;
в) красный – зелёный;
г) синий – зелёный;
д) синий – оранжевый.
7. Типы симметрии:
а) осевые;
б) конечные;
в) зеркальные;
г) бесконечные;

- д) подобные;
- е) линейные.

8. Виды симметрии:

- а) лучевая;
- б) пропорциональная;
- в) зеркальная;
- г) осевая;
- д) центральная.

9. Метод видоизменения и переработки природных мотивов, благодаря которому изображение приобретает повышенную декоративность и обобщённость:

- а) стилизация;
- б) трансформация;
- в) аккомодация;
- г) деформация;
- д) детализация.

10. К средствам гармонизации художественной формы относятся:

- а) масштаб;
- б) пропорции;
- в) контраст;
- г) нюанс;
- д) тождество;
- е) модуль;
- ж) линия.

11. Вставьте необходимые слова: «...– универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях, основанный на отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине».

12. Вставьте необходимые слова:

«Состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой, называется...

Тестовое задание 2.

1. Соразмерное и согласованное сочетание всех цветов, входящих в орнаментальную композицию называется:
 - а) цветовой гармонией;
 - б) колоритом;
 - в) доминантой.
2. Упрощённое изображение формы предмета в декоративной композиции называется:
 - а) раппортом;
 - б) гармонизацией;
 - в) стилизацией.
3. Неизобразительное украшение поверхности предмета, декоративный эффект:
 - а) орнамент;
 - б) раппорт;
 - в) узор;
 - г) мотив;
 - д) ритм.
4. Узор, построенный на ритмическом чередовании и сочетании элементов геометрических, растительных или животных форм:
 - а) мотив;
 - б) раппорт;
 - в) ритм;
 - г) орнамент.
5. Виды орнаментов в зависимости от формы составляющих их элементов:
 - а) технический;
 - б) растительный;

- в) симметричный;
 - г) символический;
 - д) пейзажный;
 - е) животный;
 - ж) астральный;
 - з) фантастический;
 - и) геометрический;
 - л) предметный.
6. Все орнаментальные композиции по их изобразительным возможностям подразделяют на 3 вида:
- а) простейший;
 - б) изобразительный;
 - в) симметричный;
 - г) сложный;
 - д) комбинированный;
 - е) неизобразительный.
7. Минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотивы и расстояние до соседнего мотива:
- а) ритм;
 - б) форма;
 - г) раппорт;
 - д) композиция.
8. Виды раппортных рисунков:
- а) раппорт прямоугольной формы;
 - б) ленточный раппорт;
 - в) сплошной сетчатый раппорт;
 - г) геральдический раппорт;
 - д) центральный лучевой розетчатый раппорт;
 - е) раппорт сложной формы.
9. Законы построения орнаментальной композиции:
- а) закон пропорциональности;
 - б) закон контраста;
 - в) закон симметрии;
 - г) закон соподчинения;
 - д) закон простоты;
 - е) закон усложнения;
 - ж) закон трехкомпонентности;
 - з) закон доминанты;
 - и) закон асимметрии.
10. Основные закономерности цвета, которые широко используются при проектировании одежды:
- а) если цвет окружён более светлым цветом, он становится светлее;
 - б) если цвет окружён более темным цветом, он становится светлее;
 - в) для одежды взрослых характерны контрастные цвета;
 - г) если хроматический цвет окружён каким-либо другим цветом, то к последнему как бы примешивается цвет, близкий к дополнительному, окружающему данный хроматический;
 - д) цвет, находящийся на фоне своего цветового тона, но большей насыщенности, теряет насыщенность;
 - е) для одежды подростков характерны светлые и нежные пастельные тона;
 - ж) изменение светлоты какого-либо цвета под действием окружающего или соединенного с ним цвета тем сильнее, чем больше разница между ними по светлоте;
 - з) для одежды детей характерны глубокие насыщенные тона;
 - и) изменение цвета под действием окружающего цвета тем сильнее, чем меньше площадь этого цвета по сравнению с площадью окружения.

11. Выбор цвета в одежде зависит от:
- а) сезонности;
 - б) возраста человека;
 - в) аксессуаров;
 - г) рода занятий;
 - д) ассортимента;
 - е) индивидуальных особенностей человека.
12. Выбор композиции рисунка текстильного изделия обуславливается следующими факторами:
- а) назначением ткани или полотна;
 - б) особенностями поверхности ткани;
 - в) современными модными тенденциями в оформлении;
 - г) размерами штучного текстильного изделия или метражом полотна ткани;
 - д) технологическими возможностями способа печати.

Творческое задание

Выполнить автопортрет средствами художественной графики. Композиция включает голову с плечевым поясом (возможен ракурс) на формате А3. Техника, материал, основа – по выбору студента. Возможно применение компьютерных технологий.

Примерная тематика рефератов

1. Основные различия художественной и проектной графики
2. Графические серии Ф. Гойя
3. Героическая тема в художественной графике
4. Средневековая художественная графика
5. Технические и художественные особенности печатной графики
6. Династия Фаворских
7. К истории графики 1980-х
8. Гравюры Н.Н. Куприянова

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена с использованием следующих оценочных материалов:

Вопросы к экзамену

(2 семестр, очная форма обучения)

1. Художественная графика как учебная дисциплина. Виды графики.
2. Графические материалы и принадлежности и их свойства. Правила пользования.
3. Основы декоративной композиции. Анализ формы предмета. Статика и динамика геометрических форм.
4. Стилизация предметов быта.
5. Стилизация натюрморта.
6. Стилизация цветов, овощей, фруктов.
7. Анималистический жанр. Графическое изображение животных и птиц. Стилизация.
8. Голова человека. Анатомическое строение, пропорции. Стилизация.
9. Стилизация стопы и кисти руки человека.
10. Стилизация обнаженной фигуры человека.
11. Стилизация фигуры человека в одежде.
12. Стилизация интерьера.

13. Стилизация архитектурных сооружений.
14. Пейзаж. Стилизация.
15. Что такое линейная перспектива?
16. Для чего нужны в рисунке оси симметрии?
17. Что значит понятие «композиция в листе»?
18. Какие виды штриха применяются в рисунке?
19. Что такое драпировка?
20. Перечислите виды складок.
21. От чего зависит правильное построение натюрморта?
22. Какие существуют композиционные схемы натюрморта?
23. Назовите основные пропорции головы человека.
24. Из каких трех основных частей состоит скелет кисти руки?
25. Из каких частей состоит стопа?
26. Какие существуют основные пропорции человека?
27. Какая часть тела человека используется как модуль для измерения пропорций?
28. Назовите главные различия мужской и женской фигур.
29. Перечислите три главных вида ритмического движения.
30. Что характерно для динамической композиции?
31. Чем отличается монокомпозиция от обычной композиции?
32. Какие изменения происходят с объектом, когда он из объёмно-пространственного превращается в декоративный?
33. Основные различия рисунка с натуры и фор-эскиза
34. Доминирующие линии. Характеристика. Свойства
35. Статика и динамика. Средства достижения

Второй вопрос экзаменационного билета включает практическое задание по стилизации и трансформации заданной формы.

Вопросы для самообразования (2 семестр, очная форма обучения)

1. Определение и задачи художественной графики
2. Отличительные особенности шрифтовой графики
3. Средства выразительности шрифтовой композиции
4. Средства выразительности декоративной композиции
5. Особенности работы над многофигурной композицией
6. Техника «силуэт»
7. Пластические особенности ручной и механической графики
8. Плакатная графика

Проводится просмотр работ, выполненных во втором семестре

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Дрозд, А. Н. Декоративная графика : практикум : [16+] / А. Н. Дрозд ; Кемеровский государственный институт культуры, Факультет визуальных

искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2018. – 60 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613021> (дата обращения: 09.04.2023). – ISBN 978-5-8154-0418-2. – Текст : электронный.

2. Камалова, Э. Р. Графика рисунка : учебное пособие : [16+] / Э. Р. Камалова, В. В. Хамматова ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2020. – 108 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=699918> (дата обращения: 09.04.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2951-5. – Текст : электронный.

4.2. Дополнительная литература

1. Даглдиян, К.Т. Абстрактная композиция : основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре : учебное пособие : [16+] / К.Т. Даглдиян, Б.А. Поливода. – Москва : Владос, 2018. – 225 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486086> (дата обращения: 01.04.2023). – ISBN 978-5-906992-59-8. – Текст : электронный

2. Мальцева В.А. Художественная графика: учебно-методическое пособие / В.А. Мальцева. - Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2016. – 68 с.

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://window.edu.ru/	Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования	Свободный доступ
2.	http://fcior.edu.ru/	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам и сервисам для всех уровней и ступеней образования.	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.