

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.5 (2) ГРАФИКА

по специальности
54.05.02 Живопись
(уровень специалитета)

Специализация
Художник-живописец (станковая живопись)

Квалификация
Художник-живописец (станковая живопись)

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 6 лет
Форма обучения – очная

Челябинск

Рабочая программа дисциплины «Вечерние рисовальные классы» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, специализация «Художник-живописец (Станковая живопись)».

Разработчик: А.В.Костюк, преподаватель отделения Живописи, член СХР.

Содержание

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
1.4. Объем дисциплины	6
2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	7
2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	8
2.2. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	8
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
3.1. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	11
3.2. Список основной и дополнительной литературы	12
3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	12
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	13
5. Методические рекомендации преподавателю.	16
6. Методические указания для студентов	17
7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	18

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями дисциплины «Графика» являются:

- сформировать способности самостоятельно применять методы, приемы, средства рисунка;
- научить мыслить студента языком линии, пятна, силуэта, объёма;
- привить вкус к выразительным средствам и материалам рисунка;
- знакомство студентов с историей возникновения и развития печатной графики,
- на практике осваивают классические технические приемы и методы работы в техниках «монотипия», «линогравюра», получают представление о творчестве крупнейших мастеров, работавших в области печатной графики.

Задачи дисциплины:

- приобретение знаний и применение знаний на практике метода конструктивно-пространственного анализа предметов;
- изучение технологии материалов, графических возможностей и техники академического рисунка;
- дать представление студентам о печатной графике, как об исторически сложившемся направлении графического искусства, неразрывно связанного с появлением и развитием книгопечатания, а с другой стороны – как о самостоятельном виде изобразительного искусства.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Графика» относится к элективным дисциплинам (модулям) по выбору Части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), специализация Художник-живописец (Станковая живопись).

Дисциплина реализуется на факультете изобразительного искусства кафедрой живописи.

Дисциплина «Графика» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплины «Рисунок» в системе среднего профессионального образования, а также опирается на сумму знаний, полученных в результате освоения дисциплин «Пластическая анатомия», «Перспектива», в системе среднего профессионального образования.

Для освоения дисциплины «Графика» студенты должны уметь соотносить получаемые знания в контексте с дисциплинами «Рисунок» и «Общий курс композиции».

Художник-живописец должен быть готов к практической работе при выполнении художественных произведений. Студент должен уметь работать в различных графических материалах, свободно владеть графическими техниками, знать исторически сложившиеся стили в изобразительном искусстве для успешного освоения дисциплины «Графика».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные методы сбора, анализа и выразительные средства в области рисунка и графики; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами рисунка и графики; - использовать знания пластической анатомии; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выразительными средствами рисунка и графики;
ОПК-2 Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - историю возникновения и развития основных видов печатной графики, сферу их применения; - основные принципы технологического процесса в гравюре, офорте, литографии, монотипии; основы изобразительной грамоты, методы и способы графического и пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять методы и способы выполнения профессиональных задач; - применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде зарисовок и штудий при создании изображения.
ОПК- 3 Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы и способы выполнения профессиональных задач; - техники и технологии изобразительного искусства применяемые в изобразительных и визуальных искусствах; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области изобразительного искусства, графики; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками оценки эффективности и качества выбранных методов решения задач в педагогической и художественно-творческой деятельности.
ПКО-1	<p>Знает:</p>

Способен создавать произведения изобразительного искусства в различных стилях, жанрах и формах	<p>-вопросы единства содержания и формы в произведении искусства;</p> <p>- этапы сбора подготовительного материала для создания произведений изобразительного искусства;</p> <p>Умеет:</p> <p>- на практике применять полученные теоретические знания в своем творчестве и профессиональной деятельности;</p> <p>Владеет:</p> <p>- разнообразными техническими и технологическими приёмами творческого процесса при создании художественного произведения;</p>
<p>ПК-1</p> <p>Способен создавать произведения станковой живописи, владеет приёмами работы с цветом и цветовыми композициями, рисунком, принципами выбора стилистики и техники исполнения конкретного произведения станковой живописи</p>	<p>Знает:</p> <p>-изобразительные средства рисунка, приёмы стилистики и создания произведения станковой живописи;</p> <p>- основные законы изображения предметного мира, окружающей среды и человека;</p> <p>- последовательность ведения работы в рисунке;</p> <p>Умеет:</p> <p>- анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами рисунка;</p> <p>- использовать рисунки в практике составления композиции и перерабатывать их в направлении создания произведения изобразительного искусства;</p> <p>Владеет:</p> <p>- методами изобразительного языка академического рисунка;</p> <p>- приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры;</p> <p>- способностью фиксировать свои наблюдения изобразительными средствами для создания произведений искусства.</p>

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Графика» составляет 144 часов (4 з.е.).

Программа дисциплины «Графика» реализуется в форме практических групповых занятий.

Объем дисциплины по семестрам

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		8	9
Аудиторные занятия (всего)	64	32	32
В том числе:			
Лекции	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	64	32	32
Семинары (С)	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	80	40	40
В том числе:			
Курсовой проект (работа)	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачет,	Зачет	Зачет	Зачет

экзамен)			
Общая час ед.	трудоемкость зач.	144	72
		4	2
		72	2

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы						Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР	СРС	
	Раздел 1. Изобразительные средства в графической композиции								
1.	Тема 1. Ведение. История возникновения. Техники и материалы.	8	8	-	4	-	-	4	консультация преподавателя, просмотр
2.	Тема 2. Выразительное средство «Линия»	8	8	-	4	-	-	4	консультация преподавателя, просмотр
3.	Тема 3. Выразительное средство «Пятно»	8	8	-	4	-	-	4	консультация преподавателя, просмотр
4.	Тема 4. Выразительное средство «Фактура»	8	8	-	4	-	-	4	консультация преподавателя, просмотр
5.	Тема 5. Натюрморт из предметов быта. Картонография	8	40	-	16	-	-	24	консультация преподавателя, просмотр
	Всего:	8	72	-	32	-	-	40	Зачет
	Раздел 2. Печатная графика								
1.	Тема 6. Экслибрис. Линогравюра	9	38	-	18	-	-	20	консультация преподавателя, просмотр
2.	Тема 7. Ксилография. Пейзаж	9	38	-	18	-	-	20	консультация преподавателя, просмотр
	Всего:	9	72	-	32	-	-	40	Зачет
	Итого:		144	-	68	-	-	80	

2.2. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

8 семестр

Раздел 1. Изобразительные средства в графической композиции

Тема 1. Введение. История возникновения. Техники и материалы

История возникновения. Техники и материалы. Возникновение гравюры, различные графические техники и материалы.

Тема 2. Выразительное средство «Линия»

Практические упражнения: изображение беспредметной композиции по средством линии. Для изображения использовать различные материалы (фломастер, маркер, линер, тушь, гуашь, акрил, акварель и др.), показать все богатство графического изобразительного языка.

Задачи: создание беспредметных композиций, изобразительное средство – линия.

Материал: бумага, кисть, фломастер, маркер, линер, тушь, гуашь, акрил, акварель и др.

Тема 3. Выразительное средство «Пятно»

Практические упражнения: изображение беспредметной композиции по средством пятна. Для изображения использовать различные материалы (фломастер, маркер, линер, тушь, гуашь, акрил, акварель и др.), показать все богатство графического изобразительного языка.

Задачи: создание беспредметных композиций, изобразительное средство – пятно.

Материал: бумага, кисть, фломастер, маркер, линер, тушь, гуашь, акрил, акварель и др.

Тема 4. Выразительное средство «Фактура»

Практические упражнения: изображение беспредметной композиции по средством фактуры. Для изображения использовать различные материалы (фломастер, маркер, линер, тушь, гуашь, акрил, акварель и др.), показать все богатство графического изобразительного языка.

Задачи: создание беспредметных композиций, изобразительное средство – фактура.

Материал: бумага, кисть, фломастер, маркер, линер, тушь, гуашь, акрил, акварель и др.

Тема 5. Натюрморт из предметов быта. Картонография

Практические упражнения: изображение натюрморта из предметов быта посредством линии, пятна и фактуры. Для изображения использовать различные материалы (фломастер, маркер, линер, тушь, гуашь, акрил, акварель и др.), показать все богатство графического изобразительного языка.

Подготовка печатной формы – выклеиваем картонную основу с различными фактурами. В качестве материала для фактур используем бумагу, ткань и др. Обязательным этапом работы является гравирование.

Подготовка к печати. Покрытие клеем или лаком. Печать на офортном станке. Эксперимент с цветом (плашка, элементы композиции), с бумагой (различная плотность и оттенки).

Задачи: напечатать тираж, выбрать лучшие оттиски, правильно подписать.

Материал: бумага, кисть, фломастер, маркер, линер, тушь, гуашь, акрил, акварель и др.; картон, бумага, ткань, клей, игла или резак; бумага, офсетная краска.

9 семестр

Раздел 2. Печатная графика

Тема 6. Экслибрис. Линогравюра

Практические упражнения: разработка эскиза к экслибрису с учетом особенностей техники «линогравюра». Работа с аналогами и натурой.

Подготовка печатной формы – вырезать формат экслибриса из линолеума для художественных работ. Перевести эскиз на форму в зеркальном положении. Гравировать с помощью штихеля для линогравюры.

Подготовка к печати. Печать ложкой. Эксперимент с цветом (плашка, элементы композиции), с бумагой (различная плотность и оттенки).

Задачи: разработать эскиз для экслибриса, награвировать экслибрис, напечатать тираж, выбрать лучшие оттиски, правильно подписать.

Материал: бумага, простой карандаш, ластик; линолеум для художественных работ, штихель для линогравюры, калька, копирка, простой карандаш; бумага, акриловая краска.

Тема 7. Ксилография. Пейзаж

Практические упражнения: разработка эскиза к композиции с учетом особенностей техники «ксилография». Работа с аналогами и натурой.

Подготовка печатной формы – вырезать формат композиции из фанеры (толщина 1.5 мм.). Перевести эскиз на форму в зеркальном положении. Гравировать с помощью резака.

Подготовка к печати. Печать ложкой. Эксперимент с цветом (плашка, элементы композиции), с бумагой (различная плотность и оттенки).

Задачи: разработать эскиз для композиции - пейзаж. награвировать композицию – пейзаж; напечатать тираж, выбрать лучшие оттиски, правильно подписать.

Материал: бумага, простой карандаш, ластик; фанера, резак, калька, копирка, простой карандаш; бумага, масляная краска с зубным порошком.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Графика» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде организации, содержащим издания по изучаемой дисциплине в течение всего периода обучения. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Основная литература набирается из расчета не менее 2 экземпляров на 10 обучающихся, а дополнительная из расчета не менее 1 экземпляра на 10 обучающихся. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки института, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

3

3.1. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИПеречень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Издательство «Лань» : электрон.-библиотеч. система. – Санкт-Петербург, 2010 - . – URL: <http://e.lanbook.com> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

Кроме того, вуз является участником проекта «Сетевая электронная библиотека (СЭБ) вузов культуры и искусств», реализованного на платформе ЭБС Лань.

ЭБС IPRsmart : цифровой образовательный ресурс. – Саратов, 2010 - . – URL: <http://www.iprbookshop.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

ЭБС Юрайт : электронная библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 - . – URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный.

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 - . – URL: <http://rucont.ru/> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

Ресурсы свободного доступа (сайты, порталы, базы данных)

Официальные ресурсы свободного доступа (URL: <http://uyrgii.ru/>):

- Минобрнауки России, URL: <https://minobrnauki.gov.ru/>
- Министерство образования и науки Челябинской области, URL: <http://www.minobr74.ru/>
- Министерство культуры Челябинской области, URL: <http://www.culture-chel.ru>
- Министерство образования РФ - Интернет-портал «Наука и образование против террора», URL: <http://scienceport.ru/>
- Министерство образования РФ. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет, URL: <http://ncpti.su/>
- Образовательный портал Челябинска, URL: <http://www.chel-edu.ru/>
- Официальный интернет-портал правовой информации, URL: <http://pravo.gov.ru/>
- Федеральный интернет-экзамен, URL: <https://fepo.i-exam.ru/>
- Российское образование. Федеральный портал, URL: <http://www.edu.ru/>
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам, URL: <http://window.edu.ru/>
- Единая коллекция ЦОР, URL: <http://school-collection.edu.ru/>
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, URL: <http://fcior.edu.ru/>
- Единый портал интернет-тестирования, URL: <https://www.i-exam.ru/>

- Группа вуза в контакте, URL: <https://vk.com/uyrgii/>

Тематические ресурсы свободного доступа:

Электронные библиотеки:

- <http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека РФФИ
- <http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/> - Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
- <http://www.lib.ru/> - Библиотека Мошкова
- <http://www.klassika.ru/> - Русская классика
- <http://www.bibliotekar.ru/> - Электронная библиотека по истории, культуре и искусству

Библиотеки:

- <http://www.rsl.ru/> - РГБ. Российская государственная библиотека
- <http://www.liart.ru/> - Российская государственная библиотека искусств

1. Культура:

- <http://www.mkrf.ru/> - Министерство культуры РФ
- <http://www.rosculture.ru/> - Федеральное агентство по культуре и кинематографии
- <http://www.russianculture.ru/> - Культура России
- <http://www.museum.ru/mus/> - Каталог музеев России
- <http://www.museum.ru/> - Музеи России

Искусство:

- <http://www.artprojekt.ru/> - Энциклопедия всемирного искусства
- <https://gallerix.ru/> - Виртуальная картинная галерея
- <http://www.museum.ru/W934> - Виртуальная галерея искусства
- <http://www.museum.ru/M305> - Российский национальный музей музыки

Перечень информационно-справочных систем:

- Электронный справочник «Информио», URL: <http://www.informio.ru/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант Плюс, URL: <https://www.consultant.ru/online/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы ГАРАНТ:
URL: <http://ivo.garant.ru/>.

3.2. Список основной и дополнительной литературы

Список основной литературы

1. Паранюшкин, Р. В. Техника рисунка : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин, Г. А. Насуленко. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 252 с. — ISBN 978-5-507-44019-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/215699> (дата обращения: 26.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Список дополнительной литературы

1. Зорин, Л. Н. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам : учебное пособие / Л. Н. Зорин. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2019. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-4455-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121163> (дата обращения: 26.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Камалова, Э. Р. Графика рисунка : учебное пособие / Э. Р. Камалова, В. В. Хамматова. — Казань : Издательство КНИТУ, 2020. — 108 с. — ISBN 978-5-7882-2951-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/120981.html> (дата обращения: 26.09.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Линогравюра, гратография, офорт и другие виды гравюры : учебное пособие / составитель Н. С. Кириченко. — Карачаевск : КЧГУ, 2014. — 75 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/173778> (дата обращения: 26.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Мажуга, А. И. Высокая гравюра : учебное пособие / А. И. Мажуга, К. О. Почтенная. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-507-45030-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/263123> (дата обращения: 26.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Мальцева, В. А. Художественная графика : учебно-методическое пособие / В. А. Мальцева. — Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2016. — 67 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/195985> (дата обращения: 26.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Свешников, А. Процесс подготовки печатной графики : учебное пособие / А. Свешников. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2017. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/181289> (дата обращения: 22.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Сухарев, А. И. Литография : учебное пособие / А. И. Сухарев. — Омск : ОмГПУ, 2020. — 88 с. — ISBN 978-5-8268-2255-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/189064> (дата обращения: 26.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Сухарев, А. И. Офорт : учебное пособие / А. И. Сухарев, А. Н. Машанов. — Омск : ОмГПУ, 2017. — 119 с. — ISBN 978-5-8268-2120-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/170554> (дата обращения: 26.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для самостоятельных занятий студентов.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Занятия проводятся учебной аудиторией № 105, оборудованной специализированным оборудованием: мольберты, софиты, стойки для софитов, обогреватели для натур. Материалы – планшеты, разнообразные рисовальные принадлежности, бумага разных видов и размеров; стулья (количество зависит от числа студентов в группе).

Методический фонд кафедры содержит работы студентов по предмету «Графика», выполненные в предыдущие годы. Предметы из натюрмортного фонда факультета изобразительного искусства (гипсовые слепки, учебно-методические пособия, драпировки, предметы натюрмортного фонда и т.п.).

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы и т.д.

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Графика»

По дисциплине «Графика» применяются традиционные методы обучения. Организация образовательного процесса происходит в соответствии с поэтапным выполнением учебного задания. Объяснение преподавателя, индивидуальная работа со студентами. Представляются образцы лучших работ студентов из фонда института, а также репродукции рисунков мастеров. Первый раздел изучает особенности и понятия графического языка, углубляет знания по предмету «Композиция».

Второй раздел изучает технику эстампа (высокую печать), как черно-белую, так и цветную. По окончании курса студент приобретает навыки организации графического листа, выбора графической техники исполнения для раскрытия художественного образа своих произведений, умения пользоваться графическими материалами и техниками эстампа. Курс графики имеет непосредственную связь с другими дисциплинами: композицией, историей искусств, которые способствуют формированию творческой личности. Являясь пластическим искусством, графика базируется на таких

композиционных понятиях как пятно, линия, ритм, контраст, нюанс и позволяет шире использовать различные композиционные схемы, форматы, фактуры и текстуры в работе над композицией. На занятиях студенты знакомятся с работами известных в истории искусств мастеров графики, таких как: Дюрер, Гольбейн, Фаворский, Митурич, Бисти и др., учатся их анализировать и понимать, приобщаясь к культуре, традициям и образам, сложившимся в классическом изобразительном искусстве.

Курс рассчитан на один год, что позволяет студенту не только познакомиться с основами графики, приобрести навыки в технике эстампа, но и выполнить сложные графические композиции. Занятия по предмету «Графика» строятся на творческой инициативе студентов, поисках новых выразительных пластических средств и композиционных решений, экспериментах с графическими материалами – всем тем, что способно воплотить творческие замыслы студента в выразительную пластическую форму.

6. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Графика»

Основы работы в технике печатной графики «картонография».

По технике исполнения гравюра на картоне сходна с ксилографией, но обладает особыми, присущими только ей свойствами. Если гравюра на дереве позволяет художнику получать большое количество одинаковых оттисков с одной печатной формы, то в гравюре на картоне каждый отпечаток различен и уникален. К тому же, эта техника позволяет добиться необычайного фактурного богатства. Гравюра на картоне по технике исполнения доступна для широкого круга любителей графики, позволяет художнику получать переходы от белого до глубокого черного цвета. При удачном выборе приемов гравирования получают мягкий, живописный оттиск. В гравюре на картоне многое зависит от накатки краски при печати. Оттиски обычно выходят неодинаковые. Качественных оттисков, отвечающих замыслу художника, бывает очень мало, печатная форма быстро забивается краской. Этого можно избежать, если после каждого оттиска смывать бензином остаток краски. Чтобы сделать форму более стойкой, ее покрывают клеем или лаком. Гравюра на картоне позволяет выполнять эстампы двух типов: высокой и глубокой печати, в одной работе могут совмещаться оба эти принципа печати. Техника дает возможность работы в черно-белой и цветной гравюре; позволяет использовать разнообразные выразительные средства. Художественно-выразительные возможности техники создают благоприятные условия для создания полноценных художественных произведений, позволяют решать проблему как графичности, так и живописности в эстампе. Художник Л. Н. Зорин подчеркивает, что: «Технология гравюры на картоне — искусство

практическое, и многие приемы и рецепты очень личные. Конечно, начинать заниматься этой техникой лучше под руководством, но поняв процесс, свой путь надо искать самому»

Если учесть разницу картонной от штриховой гравюры, то тут в основном нужно работать пятном, а широкий набор самопроизвольных оттисков создается фактурой самого картона, а так же высотой рельефа и вдобавок распределением усилий при печатании. Картон подходит любой хоть упаковочный, хоть переплетный, или электрокартон (прессшпан), а из инструментов: хорошо подходят иглы (надфили), ланцет и разнообразные ножи. Для того, что бы не поцарапать рабочую область, а отрезать нужное количество, которое необходимо вам для работы, инструмент требуется перед использованием наточить как следует. Надфили во время гравирования требуется держать под наклоном в 35 градусов в сторону ее движения или строго вертикально. На сильно сухом картонном полотне самые маленькие прорезы во время печати будут сжиматься и хороший оттиск не получится. Помимо всего этого, не следует применять перекрестную штриховку — так как она в большинстве случаев приводит к полному вырыванию целых ромбических элементов картона. Для получения тонового пятна, необходимо разбить структуру поверхности самого картона, и сделать насыщенной ее фактуру. Для этого отлично подойдет крупнозернистая наждачная бумага, ее следует накладывать на нужное место и простукивать молотком. На этих участках краска будет задерживаться и передаваться к оттиску. Загрунтованное картонное полотно позволит выполнить более четкий рисунок. Так же на нем можно применять для гравирования раскаленную иглу выжигателя по дереву. Таким образом, гравюра на картоне позволит добиться разнообразных градаций тоновых пятен. Рисунок будущей гравюры выполняют на кальке мягким карандашом или литографской тушью (растворив в горячей воде литографский карандаш). Затем, наложив рисунок изображением вниз на подготовленный лист картона, тщательно притирают его специальной пластинкой (косточкой) или ложкой. Рельеф на картонной печатной форме можно получить различными способами: гравировкой штихелями, резьбой и процарапыванием ножом-косячком, аппликацией. Интересные результаты дает использование при аппликации веток, высушенных трав, листьев, цветов. Если картон рыхлый, его покрывают поливинилацетатной темперой или водоземлюсионной краской. Это позволяет изменять в соответствии с замыслом фактуру и рельеф гравюры. Значительный этап обработки печатной формы — закрепление нитролаком. Покрывать нужно один раз, избегая потеков и капель. Вручную можно отпечатать качественные оттиски размером не более 20х30 сантиметров. При таком способе печати краска должна быть густой и хорошо прилипать к бумаге. Ее составляют из любой масляной или трафаретной краски и белил, смешанных с крепкой олифой, выдержанной длительное время в открытой посуде. Белила смешивают с олифой в пропорции 7:3, затем на толстом стекле растирают с краской до получения нужного тона. Красочный слой наносят

толщиной 0,1—0,5 миллиметра с помощью резиновых валиков (из специальной мягкой вальцмассы от стиральных машин, для глянцевого фотографирования, куски резиновых шлангов на деревянном стержне, малярных валиков). Для печатания используют водяные краски (гуашь, акварель), смешанные с глицерином (8 частей — пигмент и 2 части — глицерин). Нанеся краску на доску, ее покрывают листом бумаги, размеры которого больше размеров изображения. Бумагу слегка разглаживают от центра к краям и постепенно начинают притирать, как при переводе рисунка. Для лучшего скольжения рабочую поверхность пластины (косточки) натирают воском. Качество оттисков проверяют, приподнимая отпечаток, который прижат металлическими грузами вдоль одной стороны доски. Печатать можно не только вручную, но и на офортном станке. В этом случае доска кладется сверху на лист, а чтобы не было повреждения оттиска, под него подкладывают несколько слоев мягкой бумаги. Цветные оттиски можно получить, как и в других видах графики, делая отдельную доску для каждого цвета. Но существует способ, применяемый только на картоне: печать несколькими красками с одной доски. Сначала делается оттиск одного цвета (теплого). Затем, после просушки, на полученном изображении печатают другим цветом (холодным). Варьируя толщину красочного слоя и силу нажима, получите интересные живописные эффекты. Применение офортного станка для создания цветных гравюр на картоне расширяет и обогащает возможности этой техники. Достичь хороших результатов помогает использование приладок и масок. Приладка вырезается из пробного оттиска на плотной бумаге. Она кладется сверху, на печатную форму. Где положена такая приладка, толщина становится больше, и давление на лист увеличивается. Маска кладется между бумагой и доской. Это позволяет усилить цвет композиции, напечатать его активнее, либо сохранить, где необходимо, тонкие тональные переходы. Трехцветный способ печати с одной доски отличается богатыми живописными возможностями и помогает художнику находить множество выразительных и интересных колористических отношений.

Особенности графической композиции.

Образно-смысловая составляющая внутреннего содержания гравюры основана на композиционном построении, внешнего содержания ее логической структуры (лат. structure — строение, расположение, порядок) — совокупность внутренних связей, строение, внутреннее устройство объекта), в которой отражены ее незыблемые объективные стороны. Изобразительный мотив ограничивается определенным форматом листа, фиксируется на ее физической поверхности и, благодаря художественным преобразованиям, чувственно воспринимается. При этом гармоничная целостность графической композиции выражается через комплекс постоянных (константных) свойств, они же определяют отличительные особенности, художественного творения:

2. Стилистическое единство характера формы всех элементов композиции. «В графике есть некоторые особенности композиции. Выражению

пространства здесь отводится подчиненное место, его может и не быть». Замкнутая система структурных линий, формирующих визуальные образы, являются своеобразным монолитным каркасом композиции, которая на фоне фактурной плоскости определяет комбинацию переменных средств гармонизации художественно-графического сочинения: ритм, динамику, асимметрию, полярность контрастных и нюансных соотношений. Восприятие реагирует на любой нюанс. «Особая прелесть графического произведения — в ее тонкой ассоциативной связи с какими-то реальными предметами, а не в их иллюзорном (факсимильном) воспроизведении. Рассматривая графический лист, мы следим за игрой линий и фактур, которые помимо воли художника отражают случайные и неожиданные эффекты технологического процесса.

3. Выявление композиционного центра. Как правило, месторасположение главных визуальных и смысловых акцентов композиции указывают узлы, состоящие из сложной комбинации множества пересечений элементов в структуре всех элементов изображения.
4. Колористическое и тональное единство композиции. В отличие от живописи «в графике светотень не всегда передается, объем чаще всего вовсе не выявлен. Все подчинено плоскости бумаги, цвет которой сам приобретает ценность».
5. Соподчиненность элементов композиции. «Любая композиция может рассматриваться как определенная система, основанная на соподчинении элементов главных, менее значимых и второстепенных».
6. Композиционное равновесие. Зримое гармоничное состояние структурным компонентам гравюры придают устойчивость связей выше перечисленных свойств, найденный масштаб и пропорциональность всех элементов, за счет чего решена целостность композиции.
7. Уникальность композиции. Любую творческую работу изобразительного характера уникальным делают избранные материалы и связанная с ними авторская техника исполнения. При этом индивидуальность выбора развивает чувство меры, иначе избыток различных приемов и фактур в одной работе может привести к плохой читаемости композиции. По замечкам художников профессионалов: «лучшие результаты дает использование приемов и нюансов одной графической техники или двух-трех, не более»

Критерии оценивания практических заданий:

- полнота и качество выполнения практических работ в течение семестра;
- композиционное решение листа;
- владение художественными средствами – линией, пятном, фактурой;
- техническое мастерство студента;
- художественность, образность.

Отсутствие каких-либо заданий у студента будет служить причиной не

проведения аттестации на просмотре.

Критерии оценивания практических самостоятельных работ:

- полнота и качество выполнения практических работ в течение семестра;
- композиционное решение листа;
- техническое мастерство студента;
- художественность, образность композиционного решения.

Отсутствие каких-либо заданий у студента будет служить причиной не проведения аттестации на просмотре.

Значения оценочных показателей:

- **«Зачтено»:** правильное и качественное выполнение практических работ в течение семестра; грамотное композиционное размещение в листе; уверенное владение художественными средствами; передача художественности, образности композиционного решения;
- **«не зачтено»:** не качественное выполнение практических работ в течение семестра, отсутствие полного объема практических работ; неумение грамотно использовать в учебной и творческой работе художественные средства.

В разделе 5 представлен фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

ФОС для проведения текущего контроля включает типовые образцы практических заданий (выступления на семинарах, конспектирование материалов по темам для самостоятельного изучения). Также здесь приведены критерии оценивания практических работ, содержательные значения оценочных показателей.

ФОС для проведения промежуточной аттестации включают в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения дисциплины, описание шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при проведении промежуточного контроля, а именно: характеристика структуры зачетного задания; критерии оценки ответа на зачете, шкалы оценивания ответа на зачете;
- перечень примерных вопросов к зачету

Этот материал дает студентам конечный целевой ориентир в освоении курса и поможет рационально построить самостоятельную работу.

7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы

взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);
- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места мольбертом.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается сдача всех практических работ семестра в соответствии с тематическим планом дисциплины. Для просмотра работы выкладываются на пол, а не развешиваются в экспозицию.

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по данной дисциплине не допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.