

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ИСКУССТВА ГРАФИКИ

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Направленность *«Изобразительное искусство»*

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

**Кострома
2021**

Рабочая программа дисциплины Техника и технология искусства графики разработана - в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки РФ № 121 от 22.02.2018 г.

Разработал: Марусич В. А., старший преподаватель кафедры изобразительных искусств и технологии

Рецензент: Лебедева Н. Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования г. Костромы «Детская художественная школа № 2 имени Н.Н. Купреянова»

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры изобразительных искусств и технологии

Протокол заседания кафедры № 8 от 11.05.2021 г.

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: освоить специальные приемы современных материалов и инструментов в различных областях графики.

Задачи дисциплины:

- углубленное изучение графических технологий, приемов работы, современных графических материалов;
- овладение методами и приемами создания графического художественного образа;
- готовность к реализации полученных навыков в самостоятельной работе в различных областях современного изобразительного искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

основные принципы композиционного решения изобразительной плоскости;
основные законы композиции, правила и приёмы различных графических материалов, правила изображения различных объектов действительности;

уметь:

применять различные графические материалы и техники;
переводить объекты реальной действительности в художественные образы,

владеть:

навыками работы различными графическими материалами, учитывая их возможности применения;

техническими приёмами работы различными графическими материалами;

знаниями методики и особенностей изображения с натуры различных объектов в графике;

методами и приёмами изображения различных объектов, компоновки их в плоскости листа;

знаниями применения на практике законов, приёмов и методов построения композиции в различных жанрах изобразительного искусства;

освоить компетенции:

- готов к проектированию и реализации обучения в образовательных организациях общего образования по изобразительному искусству (ПК-1).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается на 4-5 курсах.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Рисунок, Живопись, Композиция.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	2
Общая трудоемкость в часах	72
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	30
Лабораторные занятия	30
Самостоятельная работа в часах	34

Форма промежуточной аттестации	4 курс – зачёт, 5 курс – зачёт, контрольная работа
--------------------------------	---

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Заочная форма
Лабораторные занятия	30
Всего	30

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

заочная форма обучения

№ п/п	План дисциплины (Название раздела, темы)	Лекции	Практические	Лабораторные	Самостоятельные
1	Станковая графика. Виды графики. История развития станковой графики. Современная графика и ее место в изобразительном искусстве и в повседневной жизни человека. Многообразие графических техник и материалов. Оригинальная графика. Рисунок углем, соусом, сепией, сангиной, фломастером, кистью и цветными карандашами. Приемы работы графическими материалами и инструментами. Виды бумаги.			16	17
2	Пастель. История развития графической техники. Материалы. Виды бумаги и приемы работы.			14	17
	Итого			30	34

5.2. Содержание:

Тема 1. Станковая графика.

Задание № 1. Краткосрочные упражнения в различных техниках станковой графики.

Задача: ознакомление с различными материалами, инструментами и видами бумаги.

Материалы: уголь, соус, сепия, сангина, мел, тушь, фломастер, пастель, цветные карандаши.

Задание № 2. наброски и зарисовки пейзажа, выполненные мягкими материалами.

Задача: научиться владеть мягкими графическими материалами, в условиях ограниченного времени, научиться схватывать самые существенные детали изображаемых объектов. Материалы: уголь, соус, сепия, сангина, мел, Бумага белая и тонированная 1/8 л.

Задание № 3. наброски и зарисовки пейзажа, выполненные пером, кистью, фломастером.

Задача: научиться владеть графическими материалами, требующими максимальной сосредоточенности. Материалы: тушь, кисть, перо, фломастер, бумага белая и тонированная 1/8 л.

Задание № 4. наброски фигуры человека.

Задача: научиться рисовать живую модель статичную и в движении, в условиях ограниченного времени. Материалы: уголь, соус, сангина, пастель, тушь, кисть, фломастер, бумага 1/8 л.

Задание № 5. зарисовка натюрморта из 3-х предметов, простых по форме и светлых по тону на фоне светлой драпировки.

Задача: изучить закономерности распределения светотени на различных геометрических телах, освоить технику рисования углем, сепией, сангиной. Материалы: уголь, сепия, сангина, бумага 1/4 л.

Задание № 6. зарисовка натюрморта из 3-х предметов, контрастных по цвету и тону.

Задача: изучить явление цветового и тонального контрастов, научиться добиваться максимальной выразительности при минимуме графических материалов. Материалы: уголь, соус, сангина, бумага 1/4 л.

Задание № 7. рисунок натюрморта из 3-4 предметов, объединенных единой темой.

Задача: закрепить навыки максимального использования ограниченной палитры для решения творческих задач. Материалы: уголь, сепия, сангина, соус, мел, тонированная бумага 1/4 л.

Задание № 8. зарисовка головы натурщика на светлом фоне.

Задача: нарисовать голову, передать объем, цельность деталей и общего, тональные отношения и характер освещения. Материалы: уголь, сангина, бумага 1/4 л.

Задание № 9. зарисовка головы натурщицы на нейтральном фоне.

Задача: нарисовать голову, передать анатомические особенности, характер освещения и отношения холодного и теплого в тенях и по свету. Материалы: уголь, сепия, сангина, мел, серая бумага 1/4 л.

Задание № 10. зарисовка головы натурщика на темном фоне.

Задача: самостоятельно нарисовать голову с портретным сходством, в тональном и цветовом единстве с фоном. Материалы: уголь, сангина, сепия, мел, тонированная бумага 1/4 л.

Тема 2. Пастель. История развития графической техники. Материалы. Виды бумаги и приемы работы.

Задание № 1. зарисовка натюрморта из 3-4 предметов при естественном освещении (пастель).

Задача: нарисовать группу предметов с учетом освещения и взаимовлияния цветовых характеристик предметов и фона. Материалы: пастель, тонированная бумага 1/4 л.

Задание № 2. зарисовка натюрморта из 3-4 предметов при искусственном освещении (пастель).

Задача: нарисовать группу предметов ярких по цвету и контрастных по тону с использованием всей палитры пастели. Материалы: пастель, тонированная или цветная бумага 1/4 л.

Задание № 3. рисунок тематического натюрморта (пастель).

Задача: самостоятельно компоновать в большом листе группу предметов, подчинить цветовые характеристики объектов единому целому и выбранному колористическому решению. Материалы: пастель, тонированная и цветная бумага 1/2 л.

Задание № 4. рисунок интерьера мастерской.

Задача: выбрать композицию интерьера, передать пространственные планы, целостность деталей и целого, соизмеримость человека и интерьера. Материалы: пастель, бумага 1/2 л.

Задание № 5. рисунок головы натурщика на нейтральном фоне.

Задача: нарисовать голову человека с передачей анатомических и психологических особенностей личности при условии ограниченной цветовой палитры. Материалы: пастель, тонированная бумага 1/4 л.

Задание № 6. рисунок головы натурщицы на темном фоне.

Задача: передать пластическую и психологическую характеристику модели живописными средствами графики. Материалы: пастель, тонированная и цветная бумага 1/4 л.

Задание № 7. рисунок полуфигуры человека.

Задача: Закомпоновать полуфигуру человека в заданном формате листа, добиться целостности изображения, обращая особое внимание на лицо и выразительность движений рук. Материалы: пастель, тонированная и цветная бумага ½ л.

Задание № 8. Рисунок тематической постановки полуфигуры в интерьере.

Задача: создать художественный образ, передав в портрете внешнее и внутреннее сходство с моделью. Материалы: пастель, тонированная и цветная бумага ½ л.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся дисциплине (модулю)

заочная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1	Станковая графика.	Краткосрочные упражнения в различных техниках станковой графики	1	Ознакомиться с различными материалами, инструментами и видами бумаги.	просмотр
2	Станковая графика.	Наброски и зарисовки пейзажа, выполненные в технике рисования мягкими материалами	1	Научиться владеть мягкими графическими материалами, в условиях ограниченного времени, научиться схватывать самые существенные детали изображаемых объектов.	просмотр
3	Станковая графика.	Наброски и зарисовки пейзажа, выполненные в технике рисования пером, кистью, фломастерами	1	Научиться владеть графическими материалами, требующими максимальной сосредоточенности.	просмотр
4	Станковая графика.	Наброски фигуры человека, выполненные в различных графических техниках.	1	Научиться рисовать живую модель статичную и в движении, в условиях ограниченного времени.	просмотр
5	Станковая графика.	Зарисовка натюрморта из 3-х предметов, простых по форме и светлых по тону на светлом фоне	1	Изучить закономерности распределения светотени на различных геометрических телах, освоить технику рисования углем, сепией, сангиной.	просмотр

		(уголь, сангина)			
6	Станковая графика.	Зарисовки натюрморта из 3-х предметов, отличительных по цвету и тону (сепия, уголь, сангина)	1	Изучить явление цветового и тонального контрастов, научиться добиваться максимальной выразительности при минимуме графических материалов.	просмотр
7	Станковая графика.	Рисунок натюрморта из 3-4 предметов, объединенных одной темой	1	Закрепить навыки максимального использования ограниченной палитры для решения творческих задач.	просмотр
8	Станковая графика.	Зарисовки головы натурщика на светлом фоне (сангина, уголь, сепия)	1	Нарисовать голову, передать объем, цельность деталей и общего, тональные отношения и характер освещения.	просмотр
9	Станковая графика.	Зарисовки головы на нейтральном фоне (сепия, уголь, сангина, мел, тональная бумага)	4	Нарисовать голову, передать анатомические особенности, характер освещения и отношения холодного и теплого в тенях и по свету.	просмотр
10	Станковая графика.	Зарисовки головы натурщика на темном фоне (сепия, уголь, сангина, мел, тональная бумага)	4	Самостоятельно нарисовать голову с портретным сходством, в тональном и цветовом единстве с фоном.	просмотр
11	Пастель	Зарисовка натюрморта из 3-4 предметов при естественном освещении (пастель, тональная бумага)	1	Нарисовать группу предметов с учетом освещения и взаимовлияния цветовых характеристик предметов и фона.	просмотр
12	Пастель	Зарисовка натюрморта из 3-4 предметов при искусственном освещении (пастель, тональная бумага)	1	Нарисовать группу предметов ярких по цвету и контрастных по тону с использованием всей палитры пастели.	просмотр
13	Пастель	Рисунок	1	Самостоятельно	просмотр

		тематического натюрморта (пастель, тональная и цветная бумага)		закомпоновать в большом листе группу предметов, подчинить цветовые характеристики объектов единому целому и выбранному колористическому решению.	
14	Пастель	Рисунок интерьера мастерской (пастель и тональная бумага)	1	Выбрать композицию интерьера, передать пространственные планы, целостность деталей и целого, соизмеримость человека и интерьера.	просмотр
15	Пастель	Рисунок головы натурщика (пастель, тональная и цветная бумага) на нейтральном фоне	1	Нарисовать голову человека с передачей анатомических и психологических особенностей личности при условии ограниченной цветовой палитры	просмотр
16	Пастель	Рисунок головы натурщика на темном фоне	1	Передать пластическую и психологическую характеристику модели живописными средствами графики.	просмотр
17	Пастель	Рисунок полуфигуры человека (пастель, тональная и цветная бумага)	6	Закомпоновать полуфигуру человека в заданном формате листа, добиться целостности изображения, обращая особое внимание на лицо и выразительность движений рук.	просмотр
18	Пастель	Рисунок тематического портрета	6	Создать художественный образ, передав в портрете внешнее и внутреннее сходство с моделью.	просмотр

6.2. Тематика и задания для практических (лабораторных) занятий

Тема 1. Станковая графика.

Задание № 1. Краткосрочные упражнения в различных техниках станковой графики.

Задача: ознакомление с различными материалами, инструментами и видами бумаги. Материалы: уголь, соус, сепия, сангина, мел, тушь, фломастер, пастель, цветные карандаши.

Задание № 2. Наброски и зарисовки пейзажа, выполненные мягкими материалами.

- Задача:** научиться владеть мягкими графическими материалами, в условиях ограниченного времени, научиться схватывать самые существенные детали изображаемых объектов. **Материалы:** уголь, соус, сепия, сангина, мел, Бумага белая и тонированная 1/8 л.
- Задание № 3.** наброски и зарисовки пейзажа, выполненные пером, кистью, фломастером. **Задача:** научиться владеть графическими материалами, требующими максимальной сосредоточенности. **Материалы:** тушь, кисть, перо, фломастер, бумага белая и тонированная 1/8 л.
- Задание № 4.** наброски фигуры человека. **Задача:** научиться рисовать живую модель статичную и в движении, в условиях ограниченного времени. **Материалы:** уголь, соус, сангина, пастель, тушь, кисть, фломастер, бумага 1/8 л.
- Задание № 5.** зарисовка натюрморта из 3-х предметов, простых по форме и светлых по тону на фоне светлой драпировки. **Задача:** изучить закономерности распределения светотени на различных геометрических телах, освоить технику рисования углем, сепией, сангиной. **Материалы:** уголь, сепия, сангина, бумага 1/4 л.
- Задание № 6.** зарисовка натюрморта из 3-х предметов, контрастных по цвету и тону. **Задача:** изучить явление цветового и тонального контрастов, научиться добиваться максимальной выразительности при минимуме графических материалов. **Материалы:** уголь, соус, сангина, бумага 1/4 л.
- Задание № 7.** рисунок натюрморта из 3-4 предметов, объединенных единой темой. **Задача:** закрепить навыки максимального использования ограниченной палитры для решения творческих задач. **Материалы:** уголь, сепия, сангина, соус, мел, тонированная бумага 1/4 л.
- Задание № 8.** зарисовка головы натурщика на светлом фоне. **Задача:** нарисовать голову, передать объем, цельность деталей и общего, тональные отношения и характер освещения. **Материалы:** уголь, сангина, бумага 1/4 л.
- Задание № 9.** зарисовка головы натурщицы на нейтральном фоне. **Задача:** нарисовать голову, передать анатомические особенности, характер освещения и отношения холодного и теплого в тенях и по свету. **Материалы:** уголь, сепия, сангина, мел, серая бумага 1/4 л.
- Задание № 10.** зарисовка головы натурщика на темном фоне. **Задача:** самостоятельно нарисовать голову с портретным сходством, в тональном и цветовом единстве с фоном. **Материалы:** уголь, сангина, сепия, мел, тонированная бумага 1/4 л.
- Тема 2.** Пастель. История развития графической техники. **Материалы.** Виды бумаги и приемы работы.
- Задание № 1.** зарисовка натюрморта из 3-4 предметов при естественном освещении (пастель). **Задача:** нарисовать группу предметов с учетом освещения и взаимовлияния цветовых характеристик предметов и фона. **Материалы:** пастель, тонированная бумага 1/4 л.
- Задание № 2.** зарисовка натюрморта из 3-4 предметов при искусственном освещении (пастель). **Задача:** нарисовать группу предметов ярких по цвету и контрастных по тону с использованием всей палитры пастели. **Материалы:** пастель, тонированная или цветная бумага 1/4 л.
- Задание № 3.** рисунок тематического натюрморта (пастель). **Задача:** самостоятельно компоновать в большом листе группу предметов, подчинить цветовые характеристики объектов единому целому и выбранному колористическому решению. **Материалы:** пастель, тонированная и цветная бумага 1/2 л.
- Задание № 4.** рисунок интерьера мастерской. **Задача:** выбрать композицию интерьера, передать пространственные планы, целостность деталей и целого, соизмеримость человека и интерьера. **Материалы:** пастель, бумага 1/2 л.
- Задание № 5.** рисунок головы натурщика на нейтральном фоне.

Задача: нарисовать голову человека с передачей анатомических и психологических особенностей личности при условии ограниченной цветовой палитры. Материалы: пастель, тонированная бумага ¼ л.

Задание № 6. Рисунок головы натурщицы на темном фоне.

Задача: передать пластическую и психологическую характеристику модели живописными средствами графики. Материалы: пастель, тонированная и цветная бумага ¼ л.

Задание № 7. Рисунок полуфигуры человека.

Задача: Закомпоновать полуфигуру человека в заданном формате листа, добиться целостности изображения, обращая особое внимание на лицо и выразительность движений рук. Материалы: пастель, тонированная и цветная бумага ½ л.

Задание № 8. Рисунок тематической постановки полуфигуры в интерьере.

Задача: создать художественный образ, передав в портрете внешнее и внутреннее сходство с моделью. Материалы: пастель, тонированная и цветная бумага ½ л.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная:

1.Бесчастнов, Н. П. Цветная графика: учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. - М.:

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 224 с. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01966-1; То же [Электронный ресурс]. -

URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837>

2.Бесчастнов, Н. П. Сюжетная графика: учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. - М.:

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-691-01873-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588>

3.Бесчастнов, Н. П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006. - 368 с. - (Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01533-8; То же [Электронный ресурс]. -

URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675>

б) дополнительная:

1.Герчук, Ю. Я. История графики и искусства книги: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю. Я. Герчук. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 320 с. - ISBN 5-7567-0243-1: 65.00.

2.Гравюра [Электронный ресурс]: 5000 шедевров. - Электрон. текстовые дан. - М.: Новый Диск, 2002. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронная библиотека). - ISBN 5-94865-017-0: 210.00.

3.Звонцов, В. М. Офорт: Техника. История / В. М. Звонцов, В. И. Шистко. - СПб.: Аврора, 2004. - 272 с.: ил. - Библиогр.: с. 268-267. - ISBN 5-7300-0717-5: 270.00

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»

2. ЭБС «Университетская библиотека online»

3. ЭБС «Znaniium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная мастерская № 60. Специальное оборудование учебной мастерской (аудитории):

- стулья (30 шт.),

учебные мольберты (15 шт.),

софиты (1 шт.),
натурные столы (2 шт.),
подиум-стеллаж для натуральных предметов (2 шт.),
печатный станок (1 шт.).

Мастерская оборудована учебно-методическими материалами по соответствующим темам.