

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижегородский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. В. 01.ДВ. 04. 01 ТЕХНОЛОГИИ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Уровень высшего образования
Направление подготовки

Профили подготовки
Форма обучения

Бакалавриат
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Изобразительное искусство и дизайн
Очная

Рабочая программа дисциплины «Технологии графических материалов». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021. – 10 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Авторы:

заведующая кафедрой
художественного образования,
кандидат педагогических наук

И. П. Кузьмина

старший преподаватель кафедры
художественного образования

Е. А. Чебакова

Одобрена на заседании кафедры ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО

И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол №4

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2021.
© Кузьмина И.П., Е. А. Чебакова. 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
Тематический план дисциплины	5
Содержание дисциплины	6
5. Образовательные технологии	7
6. Учебно-методическое обеспечение	7
Организация самостоятельной работы.....	7
Содержание самостоятельной работы студентов.....	8
Текущий контроль качества усвоения знаний	9
Промежуточная аттестация.....	9
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	10
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	10

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов системы теоретических знаний о художественных, технических и технологических особенностях графических материалов, применяемых в изобразительном искусстве, и практических умений и навыков их использования в процессе создания графического произведения.

Задачи:

- усвоение основных технических приемов и технологии работы с различными графическими материалами;
- формирование навыков и умений передачи структуры и фактуры изображаемых форм и материалов;
- формирование объективных критериев в оценке классического наследия отечественной и зарубежной школы искусства;
- изучение истории развития художественных материалов и техник оригинальной графики на примере творчества великих мастеров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Технологии графических материалов» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн». Дисциплина входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений, и предлагается как курс по выбору для студентов старших курсов. Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Изучение данной дисциплины ведется на завершающей стадии всей творческой графической подготовки выпускников и осуществляется во взаимодействии с дисциплинами: «История искусств», «Композиция», «Рисунок».

Освоение графических умений и навыков в процессе изучения данной дисциплины способствует осознанному выбору тематики и грамотному выполнению курсовых работ и выпускной квалификационной работы.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции**:

ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития.

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-6 Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития;	ИПК 6.1. Знает историческое развитие изобразительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна и их теоретические основы
		ИПК 6.2. Умеет создавать творческие продукты, работая с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, по инструкции с различными материалами
		ИПК 6.3. Имеет практический опыт работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, создании новых продуктов творчества.

В результате изучения дисциплины студент **должен знать:**

- исторические особенности изобретения и применения различных графических техник в мировом и отечественном изобразительном искусстве;
- технологию рисунка и графических материалов;
- изобразительные и выразительные возможности графических материалов.

Студент должен уметь:

- рисовать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности различными графическими художественными материалами (графит, уголь, соус, сангина, пастель и прочие);
- использовать разнообразные технические приемы и выразительные особенности изучаемых техник рисунка.

Студент должен владеть:

- навыками работы графическими художественными материалами (графитный карандаш, уголь, соус, сангина, сепия и прочие).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения очная
	8, 9 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	288 (8 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	112
Лабораторные занятия	112
Самостоятельная работа , в том числе:	176
Подготовка к экзамену в 9 семестре	27

Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт .работа	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лабор. занятия		
4 курс, 8семестр				
1. Мягкие графические материалы. Уголь. Рисунок натюрморта из 3-4 х контрастных предметов (простая по форме посуда, фрукты или овощи, две драпировки).	36	12	24	Собеседование Фронтальный просмотр
2. Мягкие графические материалы. Сангина, соус. Рисунок натюрморта из разных по форме предметов на тонированной бумаге.	36	12	24	Собеседование Фронтальный просмотр
3. Тушь и ее выразительные средства. Рисунок декоративного натюрморта из разных по форме предметов.	36	12	24	Собеседование Фронтальный просмотр
4. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техник.	36	12	24	Собеседование Фронтальный просмотр
Всего в 5 семестре	144	48	96	
5 курс, 9семестр				
1. Мягкие графические материалы. Пастель. Рисунок натюрморта из разных по форме и цвету предметов на тонированной бумаге.	11	22	17	Фронтальный просмотр

2. Смешанные техники(графит, м/м, пастель, гуашь и др.). Графическая композиция «Фигура».		20	16	
3. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техники.	34	24	20	Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача экзамена	27	-	27	
Всего в 9 семестре	144	64	80	
Всего по дисциплине	288	112	176	

Содержание дисциплины

4 курс, 8 семестр.

Теория. Мягкие графические материалы. Уголь. Характеристика техники рисунка углем в работах зарубежных и отечественных художников (Ж. Энгр, И.И. Шишкин, В.А.Серов, И.Е.Репин).

Практика. Рисунок натюрморта из трех-четырех контрастных предметов (посуда, овощи, фрукты, комнатные растения, две драпировки и т.п.).

Задачи: Компоновка в листе, передача пропорций предметов в листе, передача пропорций предметов, передача формы, объема и характера освещения. Материал – древесный и прессованный уголь, угольный карандаш. Формат бумаги –1 лист. Для выполнения задания используются тонированные поверхности и дополнительные приспособления (растушки, ластик для мягких материалов, закрепитель).

Теория. Мягкие графические материалы. Сангина, соус. Особенности использования соуса и сангины в графике старых мастеров (Леонардо да Винчи, Микеланджело, А. Ватто, Ж. – Б. Шарден). Основные правила ведения работы, выразительные возможности рисунка выполненного соусом и сангиной.

Практика. Рисунок натюрморта из разных по форме предметов.

Задачи: Компоновка натюрморта в листе, передача формы предметов, использование различных приемов рисунка (линия, пятно, штрих). Материал – сангина, соус. Формат бумаги – 1/2 листа. Для выполнения задания используются тонированные поверхности и дополнительные приспособления (растушки, ластик для мягких материалов, закрепитель).

Теория. Краткие сведения о истории туши. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Краткая история техники. Технические приемы и художественные особенности техники туши (Китайская живопись тушью, А. Бердслей, В. Ван Гог, А. Иванов, В. Серов, К Петров -Водкин).

Практика. Рисунок декоративного натюрморта.

Задачи: Применение различных приемов работы тушью используя кисть и перо.. Материал - тушь .Формат бумаги – 1/2 листа.

5 курс, 9 семестр

Теория. Мягкие графические материалы. Пастель.

Краткая история техники. Технические приемы и художественные особенности пастельной техники в произведениях художников (Ж. – Э. Лиотар, Э. Дега, М. Чюрленис и др.).

Практика.

1. Рисунок натюрморта из разных по форме и цвету предметов на тонированной бумаге. Задачи: Применение различных приемов работы пастелью для передачи различных объектов, расположенных в пространстве. Материал - пастель. Формат бумаги – 1/2 листа. Для выполнения задания используется пастельная бумага.

2. Смешанные техники (графит, м/м, пастель, гуашь и др.). Графическая композиция «Фигура». Для выполнения задания используется пастельная бумага, важно добиться гармонии и графической эстетики при совмещении различных графических техник в одной композиции.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программой предусмотрены такие формы и методы работы со студентами, в которых усвоение учебного материала происходит в условиях, близких к условиям его применения на практике при обучении графике и работе в художественной мастерской. На примерах классических произведений изобразительного искусства, а так же студенческих работ из методического фонда кафедры художественного образования, даются практические советы с описанием материалов и техники их выполнения.

Практическое изучение различных материалов и техник, дающее возможность освоить более разнообразные и более выразительные методы и приемы рисования, позволяет понять художественные особенности графики как вида искусства. Изучение разнообразных графических материалов и техник формирует у студентов опыт самостоятельной творческой деятельности и вооружает полезными методическими умениями. Технические приемы графических материалов многочисленны, в каждой технике заложены возможности, которыми рисовальщик может воспользоваться в собственной творческой работе.

Изучение курса «Технологии графических материалов» поможет подготовить студентов к применению усвоенных средств и приемов графики при выполнении заданий по композиции.

Теоретический материал конкретизируется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания и углубляется в процессе выполнения практических работ. Теоретический материал, представлен сведениями об истории графического искусства, техниках оригинальной графики, методах работы различными графическими материалами. Практические занятия включают в себя различные виды заданий: упражнения на усвоение технических приемов работы, зарисовки с натуры и по памяти, учебные и творческие задания, рассчитанные на более длительное время.

В учебном процессе предусмотрено использование активных и интерактивных форм обучения: разбор методики выполнения постановки, создание проблемной ситуации, учебные дискуссии, интегрирующие задания, синтезирующие знания предметов специальных профильных дисциплин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация самостоятельной работы студентов

Получаемые на практических занятиях знания, умения и навыки закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусмотрена учебным планом, включает в себя выполнение длительных рисунков, зарисовок и творческих заданий. Самостоятельная работа контролируется ведущим преподавателем и учитывается при аттестации студентов в конце семестра.

Самостоятельная работа по технологии графических материалов призвана углубить знания и практические умения, расширить и закрепить навыки владения разными графическими материалами рисунка при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненным под руководством преподавателя на аудиторных занятиях.

При выполнении работ следует придерживаться рекомендованной преподавателем методической последовательности: обдумывание замысла работы, выполнение

подготовительных эскизов и зарисовок, технические пробы материала, отбор художественных средств, выполнение окончательной работы.

Содержание самостоятельной работы

Самостоятельная работа по технологии графических материалов, позволит углубить знания и практические умения, расширить и закрепить навыки владения художественным материалом при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненных под руководством преподавателя.

Темы занятий	Кол-во часов	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
4 курс 8 семестр 1. Мягкие графические материалы. Уголь.	10	Рисунок головы (портрет). Приемы работы углем. Ф-А3.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
	10	Рисунок фигуры. Приемы работы углем. Ф-А1.	
	4	Выполнение упражнений на изучение техники. Пейзажные зарисовки. Приемы работы углем. Ф-А3.	
2. Мягкие графические материалы. Сангина, сепия, соус.	4	Выполнение упражнений на изучение техники. Компонировка предметов, передача формы посредством тона. Использование приемов работы по сырому и по сухому. Материал – соус, сангина. Ф-А3	Проверка выполненного задания на практическом занятии
	10	Рисунок головы (портрет). Приемы работы. Материал -сангина, соус Ф-А3	
	10	Рисунок фигуры. Приемы работы сангиной, соусом. Ф-А1.	
3. Тушь и ее выразительные средства.	14	Выполнение упражнений на изучение техники. Рисунок головы (портрет) Использование приемов работы тушью, используя кисть и перо. Материал – тушь. Ф-А3	Проверка выполненного задания на практическом занятии
	10	Зарисовки пейзажа, зарисовки деревьев, комнатных растений. Приемы работы тушью. Работа пером и кистью. Ф-А3.	
4. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техник.	24	Изучение теоретического материала, работа с литературой, изучение творчества художников работающих различными графическими материалами.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5 курс, 9 семестр 1. Мягкие графические материалы. Пастель.	4	Рисунок декоративного натюрморта из разных по форме и цвету предметов на тонированной бумаге. Применение различных приемов работы пастелью для передачи различных объектов, расположенных в пространстве. Материал - сухая пастель. Ф-А2 Для выполнения задания рекомендуется загрунтованная или пастельная бумага разных оттенков.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
	7	Рисунок головы(портрет). Приемы работы	

		пастелью. Ф-А3, 2 рисунка.	
	6	Рисунок фигуры в среде. Декоративное решение. Приемы работы пастелью. Ф-А2.	
2 Смешанные техники (графит, м/м, пастель, гуашь)	6	Графическая композиция «Фигура». Смешанная техника. Ф-А1.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
	10	Тематическая композиция с изображением фигуры. Смешанные мягкие материалы. Ф-А1.	
3. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техники	20	Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техники. Зарисовки различных предметов, объектов, головы, фигуры человека, используя приемы работы. Использование приемов работы пастелью. Ф-А3, тонированная, пастельная бумага.	Проверка выполненного задания на практическом занятии

Текущий контроль качества усвоения знаний

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим преподавателем в форме опроса студентов, просмотра и анализа практических работ, дополнительного показа приемов работы, контроля за ходом исправлений. По окончании работы над учебным заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение, выставление оценки (отметки) в журнал.

Промежуточная аттестация

Дифференцированный зачет в 9 семестре проводится в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре, группой ведущих преподавателей.

Критерии оценки знаний студентов на дифференцированном зачете, экзамене

Оценка **5 (отлично)** ставится, если студент:

- выполняет учебно-творческую работу, реализуя цель и задачи задания;
- компоует изображение в заданном формате;
- использует приемы графического изображения в соответствии с характером постановки или учебной задачи;
- грамотно использует свойства материала;
- ведет методически грамотно практическую работу

Оценка **4 (хорошо)** ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие неточности в композиции, передаче тоновых отношений, моделировке пространства или технике выполнения работы.

Оценка **3 (удовлетворительно)** ставится, если студентом в работе допущены ошибки в компоновке, передаче пропорций, тоновых отношений, и технике выполнения работы.

Оценка **2 (неудовлетворительно)** ставится, если работа выполнена с низким качеством: допущены серьезные ошибки в пропорциях и построении, тоновых отношениях, нарушаются основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает требованиям.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Зорин, Л.Н. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам + DVD [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90845> . — ЭБС Лань.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория для рисунка, оборудованная мольбертами, стульями, столом для преподавателя, доской и экраном.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Мультимедиапроектор.
4. Презентации к занятиям.
5. Фонд студенческих работ по художественной графике.