

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский 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.02.01 ТЕХНОЛОГИИ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль	Художественное образование (Изобразительное искусство)
Форма обучения	Заочная

Рабочая программа дисциплины «Технологии графических материалов». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021 – 12 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Авторы:

Заведующая кафедрой
художественного образования,
кандидат педагогических наук
Старший преподаватель кафедры
художественного образования

И. П. Кузьмина

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	6
Содержание дисциплины	7
5. Образовательные технологии	8
6. Учебно-методическое обеспечение	8
Организация самостоятельной работы студентов	8
Содержание самостоятельной работы студентов.....	9
Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	11
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	11

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов общих представлений о художественных, технических и технологических особенностях использования графических материалов, применяемых в изобразительном искусстве.

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 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Художественное образование (изобразительное искусство)». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. Её изучение осуществляется во взаимодействии с дисциплинами «История искусств и дизайна», «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 следующих **компетенций**:

ПК-1.Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий;

ПК-7. Способен организовывать практическую художественно-творческую деятельность обучающихся.

Индикаторы достижения компетенций

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ	ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий	ИПК 1.1. Знает: концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса в предметной области «Изобразительное искусство», определяемые ФГОС общего образования, особенности проектирования образовательного процесса, подходы к планированию образовательной деятельности, содержание школьных предметов изобразительное искусство; формы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, методические закономерности их выбора; особенности частных методик обучения школьным предметам изобразительное искусство .

		ИПК 1.2. Умеет: проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу учителя по школьным предметам, формулировать дидактические цели и задачи обучения и реализовывать их в образовательном процессе; планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в процессе обучения (урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и внеурочную работу); обосновывать выбор методов обучения и образовательных технологий, применять их в образовательной практике, исходя из особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучающихся; планировать и комплексно
		ИПК 1.3. Владеет умениями по планированию и проектированию образовательного процесса; методами обучения школьным предметам: изобразительное искусство и современными образовательными технологиями
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-7. Способен организовывать практическую художественно-творческую деятельность обучающихся	ИУК.7.1. Знает теоретические основы изобразительного искусства, закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования предмета «Изобразительное искусство».
		ИУК 7.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения и профессионального саморазвития
		ИУК.7. 3. Владеет умениями передачи художественного опыта в области изобразительного искусства учащимся

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 иметь практический опыт:

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

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения очная
	5, 6, 7, 8, 9, семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	504 (14 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	56
Лабораторные занятия	56
Самостоятельная работа , в том числе:	448
Выполнение учебных заданий	422
Подготовка к дифференцированному зачету в 8,9 семестрах	8
Подготовка к экзаменам в 6,7 семестрах	18

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт .работа	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лабор. занятия		
3 курс, 5 семестр				
1. Мягкие графические материалы. Уголь. Рисунок натюрморта из 3-4 х контрастных предметов (простая по форме посуда, фрукты или овощи, две драпировки).	48	8	40	Собеседование, фронтальный просмотр
2. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техники.	24	4	20	Фронтальный просмотр
Всего в 5 семестре	72	12	60	
3 курс, 6 семестр				
1. Мягкие графические материалы. Сангина, соус. Рисунок натюрморта из разных по форме предметов на тонированной бумаге.	39	8	31	Фронтальный просмотр
2. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техники.	24	4	20	Фронтальный просмотр
Подготовка к экзамену	9		9	
Всего в 6 семестре	72	12	60	
4 курс, 7 семестр				
1. Мягкие графические материалы. Пастель. Рисунок натюрморта из разных по форме и цвету предметов на тонированной бумаге.	-	8	77	Фронтальный просмотр
3. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техники.	-	-	50	Фронтальный просмотр
Подготовка к экзамену	9	-	9	
Всего в 7 семестре	144	8	136	
4 курс, 8 семестр				
1. Тушь и ее выразительные средства. Рисунок декоративного натюрморта из разных по форме предметов.	-	8	82	Собеседование
2. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техники.	-	-	50	Фронтальный просмотр
Контроль	4	-	4	
Всего в 8 семестре	144	8	136	
5 курс, 9 семестр				
1. Современная станковая и прикладная графика. Современные техники и приемы работы в графике. Выполнение упражнений на изучение техники.	-	6	32	Собеседование
2. Графическая композиция с включением фигуры человека. Смешанные техники.	-	10	20	Фронтальный просмотр
Контроль	4	-	4	
Всего в 9 семестре	72	16	56	
Всего по дисциплине	504	56	448	

3 курс, 5 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).

3 курс, 6 семестр.

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).

4 курс, 7 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.

4 курс, 8 семестр

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. Искусство графики на современном этапе. Фактура в графике. Технологические эксперименты по усложнению фактуры (коллаж, введение опилок, песка и т.д.). Современные техники и приемы в графике.

Практика. Графическая композиция с включением фигуры человека. Смешанные техники. Формат А2- А1, материал, техника: бумага, картон, смешанная техника.

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.

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 выполненных под руководством преподавателя на аудиторных занятиях.

При выполнении самостоятельной работы необходимо добиваться решения основных учебных задач:

- композиционное размещение предметов в формате листа;
- выявление локальных тональных отношений;
- передача характера освещения постановки средствами светотени;
- передача выразительных возможностей графических материалов рисунка;
- овладение техническими приемами и технологиями работы с использованием различных графических материалов.

Если самостоятельная работа по технологии графических материалов выполняется непосредственно с натуры, следует придерживаться указанной методической последовательности:

1. Составить натурную постановку, соответствующую задачам задания.
2. Сделать устный анализ натурной постановки в соответствии с учебными задачами.
3. Закомпоновать предметы в формате листа.

4. Выполнить рисунок, применяя различные приемы работы графическими материалами, расположенные в пространстве.

5. Провести подробный анализ изображаемой формы по принципу, «от простого – к сложному», «от общего – к частному».

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 сам. работы	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
3 курс 5 семестр 1. Мягкие графические материалы. Уголь.	14	Рисунок тематического натюрморта (уголь). Приемы работы углем. Ф-А2.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
	16	Рисунок головы (портрет). Приемы работы углем. Ф-А3.	
	10	Зарисовки зимнего пейзажа (из окна), зарисовки деревьев. Приемы работы углем. Ф-А3.	
2. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техники.	20	Практическое освоение материала (уголь) и методов ведения графического процесса. Зарисовки различных предметов, объектов, головы используя приемы работы углем (растирание, штриховка, фактурное пятно). Ф-А4,А3	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3 курс, 6 семестр 1. Мягкие графические материалы. Сангина, соус.	11	Выполнение упражнений на изучение техники. Компонировка предметов, передача формы посредством тона. Использование приемов работы по сырому и по сухому. Материал – соус. Ф-А3	Проверка выполненного задания на практическом занятии
	10	Выполнение упражнений на изучение техники. Компонировка предметов, передача формы посредством тона. Материал – сангина. Ф-А3	
	10	Рисунок головы (портрет). Приемы работы сангиной, соусом. Ф-А3.	
2. 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 используя приемы работы. Использование приемов работы сангиной, соусом, сепией. Ф-А4,А3	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Подготовка и сдача экзамена	9	Работа с учебной литературой, анализ различных подходов к созданию графических композиций	Просмотр практической работы, собеседование
4 курс, 7 семестр 1. Мягкие графические материалы. Пастель.	19	Рисунок натюрморта из разных по форме и цвету предметов на тонированной бумаге. Применение различных приемов работы пастелью для передачи различных	Проверка выполненного задания на практическом

		объектов, расположенных в пространстве. Материал - сухая пастель. Ф-А2 Для выполнения задания рекомендуется загрунтованная или пастельная бумага разных оттенков.	занятия
	18	Рисунок головы(портрет). Приемы работы пастелью. Ф-А3, 2 рисунка.	
	20	Рисунок полуфигуры на нейтральном фоне. Приемы работы пастелью.Ф-А2	
	20	Рисунок фигуры в среде. Декоративное решение. Приемы работы пастелью.Ф-А2.	
2. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техники	50	Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техники. Зарисовки различных предметов, объектов, головы используя приемы работы. Использование приемов работы пастелью. Ф-А3, тонированная , пастельная бумага.	
Подготовка и сдача экзамена	9	Работа с учебной литературой, изучение методики работы пастелью. Авторские методы художников (В. Могилевич)	Просмотр практической работы, собеседование
4 курс, 8 семестр 1.Тушь и ее выразительные средства.	20	Тематический натюрморт. Практическое освоение материалов и методов работы над графической композицией. Ф-А2	Проверка выполненного задания на практическом занятии
	22	Декоративный натюрморт. Приемы работы тушью. Ф-А2.	
	40	Зарисовки пейзажа, зарисовки деревьев, комнатных растений. Приемы работы тушью. Работа пером и кистью. Ф-А3.	
2. Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техники.	50	Изучение аналогов и методики ведения графического процесса. Выполнение упражнений на изучение техники. Зарисовки различных предметов, объектов, головы, фигуры человека используя приемы работы тушью (работа пером и кистью). Ф-А3.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Подготовка и сдача дифференцированного зачета	4	Работа с учебной литературой.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5 курс, 9 семестр Искусство графики на современном этапе. Фактура в графике.	30	Создание художественного образа, построенного на ассоциативном мышлении средствами графики. Практическое освоение материалов и методов работы над графической композицией. Формат – 1лист. Мягкие материалы.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
	22	Графическая композиция с включением фигуры человека. Мягкие материалы.	
Подготовка и сдача дифференцированного зачета	4		

Подготовка к экзаменам и дифференцированным зачетам	26		
Всего:	422		

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим преподавателем в форме опроса студентов, 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 в соответствии с учебным планом проводится в форме зачётов и экзаменов, в рамках которых организуются просмотры всех практических работ, выполненных в семестре, группой ведущих преподавателей.

Критерии оценки работ, выполненных студентами

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.