

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

УТВЕРЖДЕНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ИСКУССТВА ГРАФИКИ

Направление подготовки *44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки*

Направленность *Изобразительное искусство, дизайн*

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

**Кострома
2024**

Рабочая программа дисциплины Техника и технология искусства графики разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 125 от 22.02.2018

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 № 3 от 21.11.2023 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:

- Владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека (ПК-1).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 6-7 семестрах обучения.

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,	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	2
Общая трудоемкость в часах	72
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	40
Лекции	2
Лабораторные занятия	38

Самостоятельная работа в часах	32
Форма промежуточной аттестации	6 семестр – зачёт, 7 семестр – зачёт.

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лекции	2
Лабораторные занятия	38
Всего	40

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины

очная 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.	2		14	20
2	Пастель. История развития графической техники. Материалы. Виды бумаги и приемы работы.			24	12
	Итого	2		38	32

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 ¼ 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 ¼ 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 ¼ 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 ¼ 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 ¼ 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 ¼ 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 ¼ 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 ¼ 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 ½ л.

Задание № 4. Рисунок интерьера мастерской.

Задача: выбрать композицию интерьера, передать пространственные планы, целостность деталей и целого, соизмеримость человека и интерьера. Материалы: пастель, бумага ½ 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.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся дисциплине (модулю)

очная 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	2	Ознакомиться с различными материалами, инструментами и видами бумаги.	просмотр
2	Станковая графика.	Наброски и зарисовки пейзажа, выполненные в технике рисования мягкими материалами	2	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	2	Научиться владеть графическими материалами, требующими максимальной сосредоточенности.	просмотр
4	Станковая графика.	Наброски фигуры человека, выполненные в различных графических техниках.	2	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 (уголь, сангина)	2	Изучить закономерности распределения светотени на различных геометрических телах, освоить технику рисования углем, сепией, сангиной.	просмотр
6	Станковая графика.	Зарисовки натюрморта из 3-х	2	Изучить явление цветового и тонального контрастов,	просмотр

		предметов, отличительных по цвету и тону (сепия, уголь, сангина)		научиться добиваться максимальной выразительности при минимуме графических материалов.	
7	Станковая графика.	Рисунок натюрморта из 3-4 предметов, объединенных одной темой	2	Закрепить навыки максимального использования ограниченной палитры для решения творческих задач.	просмотр
8	Станковая графика.	Зарисовки головы натурщика на светлом фоне (сангина, уголь, сепия)	2	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)	2	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)	2	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 тематического натюрморта (пастель, тональная и цветная бумага)	1	Самостоятельно компоновать в большом листе группу предметов, подчинить цветовые характеристики объектов единому целому и выбранному колористическому решению.	просмотр
14	Пастель	Рисунок интерьера мастерской (пастель и тональная бумага)	1	Выбрать композицию интерьера, передать пространственные планы, целостность деталей и целого, соизмеримость человека и	просмотр

				интерьера.	
15	Пастель	Рисунок головы натурщика (пастель, тональная и цветная бумага) на нейтральном фоне	2	Нарисовать голову человека с передачей анатомических и психологических особенностей личности при условии ограниченной цветовой палитры	просмотр
16	Пастель	Рисунок головы натурщика на темном фоне	2	Передать пластическую и психологическую характеристику модели живописными средствами графики.	просмотр
17	Пастель	Рисунок полуфигуры человека (пастель, тональная и цветная бумага)	2	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	2	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 ¼ 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 ¼ 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 $\frac{1}{4}$ 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 $\frac{1}{4}$ 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 $\frac{1}{4}$ 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 $\frac{1}{4}$ 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 $\frac{1}{4}$ 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 $\frac{1}{4}$ 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 $\frac{1}{2}$ л.

Задание № 4. Рисунок интерьера мастерской.

Задача: выбрать композицию интерьера, передать пространственные планы, целостность деталей и целого, соизмеримость человека и интерьера. Материалы: пастель, бумага $\frac{1}{2}$ 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 $\frac{1}{4}$ 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 $\frac{1}{4}$ 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 $\frac{1}{2}$ 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 $\frac{1}{2}$ 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 «Znanium»

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.