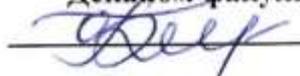

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

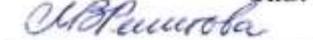
Деканом факультета МАИС

 О.А. Будариной

«06» октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой дизайна

 М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Техника Графики

Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль подготовки: Графический дизайн

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

Москва

2015

Составитель: доцент, канд. пед. наук : О. И. Олонцев.

Пояснительная записка

Дисциплина «Техника графики» дает общее представление о различных видах графики и графического дизайна, о творчестве ведущих специалистов в этих областях, об основных графических материалах и техниках, о стилизации как основе создания искусственных графических систем.

Каждая из графических техник имеет свои особенности, курс направлен на формирование умения их различать и пользоваться при необходимости теми или иными техниками графики при работе над эскизами, сборе материала для творческой работы, копии, зарисовки, проектировании и создании авторских произведений. Основные разделы курса это: " Рисунок и его техники" и " Техника гравюры", будет уделено внимание также примерам использования графических техник в декоративно-прикладном и оформительском искусства. Курс, таким образом, знакомит студентов с материалами и инструментами рисования, основными группами гравюры /высокая, глубокая, плоская печать/, использованием художественных и технических приёмов графики в дизайне.

Дисциплина «техника графики» находится в учебном плане и является одной из основных дисциплин, способствующих профессиональному становлению дизайнера в области специальности

«Графический дизайн». Данная дисциплина непосредственно связана с другими предметами учебного плана: «Проектированием», «Цветоведением и колористикой», «Пропедевтикой», «Типографикой», «Орнаментальной композицией».

Основные цели дисциплины:

- подготовить специалистов графического дизайна широкого профиля, которые смогут не только выполнять отдельные задания, но и руководить художественно-проектной деятельностью, аналитически решать комплексные задачи.

Основные задачи дисциплины:

- знакомство с видами графики и графического дизайна;
- овладение основами анализа и оценки произведений графики и графического дизайна;
- освоение доступных источников информации в области графики и графического дизайна, а также способов ее анализа;
- изучение особенностей выразительных средств разных графических материалов и техник.
- изучение различных способов стилизации как основы создания искусственных графических систем;
- знакомство с разновидностями эмблемно-знаковой графики;
- разработка графических знаков;
- создание условий для самопознания, самооценки, развития творческого потенциала личности в процессе изучения графического дизайна и творчества его выдающихся деятелей;
- изучение особенностей выразительных средств разных графических материалов и техник, создание фактур: дерево, стекло.камень, вода и др.
- применение техник: мыльные пузыри, набрызг, кляксы, соль и акварель, раздувание клякс, смешанная техника и др;
- изучение различных способов стилизации. Применение для этого процесса материалов летней пленерной практики;
- знакомство с разновидностями эмблемно-знаковой графики (экслибрисы, личные знаки, фирменные знаки и т. п.), зарисовки и копирование образцов, сравнительный анализ средств воплощения того или иного замысла.

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны знать:

- научные положения черно-белой графики;
- выразительные средства графики;
- основные виды графики и графического дизайна;
- способы изготовления и печатания различных видов гравюр;
- время появления искусства графики;
  - основных мастеров, работающих в различных печатных техниках;
  - различать особенности различных графических техник;
  - материалы и инструменты рисунка и различных видов гравюр.

уметь:

- использовать элементы графики на практике;
- выполнять композиции построенные на различных комбинациях элементов графики;
  - передавать различные фактуры (дерево, камень, стекло, вода, мех, кожа и др.);
  - уметь создавать ассоциативные композиции на передачу различных чувств, вкуса, запаха, характера музыки и др.;
  - уметь стилизовать и выполнять в графических техниках различные объекты: пейзаж, натюрморт, портрет, интерьер, сюжетную картину.
  - уметь в различных комбинациях организовывать основные элементы в единую графическую систему.

Владеть навыками:

- создания клише (техника линогравюра, гипс, картон);
- печати на основе разработанных клише;
- оформления графических листов.

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

Коды компетенций	Название компетенции	Краткое содержание /определение и структура компетенции	Характеристика порогового (обязательного) уровня сформированности компетенции у выпускника вуза
ОК	Общекультурные компетенции		
ОК-1	Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения	- может осуществлять мыслительную деятельность на уровне анализа, синтеза и обобщения, - умеет ставить перед собой цели; способен выбирать пути достижения цели на основе воспринятой в процессе образования информации.	<ul style="list-style-type: none"> • дает определение понятий «анализ», «синтез» и «обобщение»; • толкует смысл понятий «анализ», «синтез» и «обобщение»; • использует эти знания для сбора информации, • классифицирует информацию по определенным категориям, • выделяет главное и второстепенное • демонстрирует культуру

			<p>мышления при решении профессиональных задач;</p> <ul style="list-style-type: none"> • распознает главные и вспомогательные цели; • соотносит требования к результатам образования с собственными целевыми установками; • ставит и решает задачи, необходимые для реализации цели; • разрабатывает план поэтапного решения поставленных задач • реализует на практике план поэтапного решения поставленных задач; • способен оценить роль культуры мышления в социальной и профессиональной деятельности.
ПК-2	<p>Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта;</p> <p>владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;</p> <p>навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи;</p> <p>элементарными профессиональными навыками скульптора;</p> <p>приемами работы в макетировании и моделировании;</p> <p>приемами работы с цветом и цветовыми композициями;</p> <p>методами и технологией</p>	<p>- может самостоятельно изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции;</p> <p>- способен воссоздавать форму предмета по чертежу;</p> <p>- умеет создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник;</p> <p>- способен работать в различных пластических материалах с учетом их специфики;</p> <p>- готов использовать новые знания и</p>	<ul style="list-style-type: none"> • называет и владеет основными этапами работы над рисунком; • объясняет конструктивное построение предметов, объектов и человеческой фигуры; • перечисляет принципы и техники исполнения конкретного рисунка; • демонстрирует владение приемами работы в макетировании и моделировании, воссоздает форму предмета по чертежу; • перечисляет методы и технологии классических техник станковой графики; • определяет и использует приемы работы с цветом и цветовыми композициями; • применяет при выполнении работ знание основ перспективы и теории теней • перечисляет основные правила и принципы набора и

	классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки.	умения в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний.	верстки; • применяет на практике основные правила и принципы набора и верстки.
ПК-3	Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений.	- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению определенной дизайнерской задачи.	<ul style="list-style-type: none"> • дает определения понятиям «проектная идея», «концепция», «творческий подход», «дизайнерская задача»; • объясняет понятия «проектная идея», «концепция», «творческий подход», «дизайнерская задача»; • интерпретирует дизайнерскую задачу; • использует при разработке проектной идеи современные концепции гуманитарных, естественных, технических наук; • применяет на практике различные творческие подходы к разработке проектной идеи; • представляет проектную идею с помощью схем, эскизных набросков, аналоговых примеров; • анализирует, оценивает и критикует проектную идею с позиций потенциальных заказчиков и потребителей, профессионального сообщества.

Принципы отбора содержания и организации учебного материала

Отбор материала основан на принципе использования развивающих методов обучения. Развивающие обучение занимает стабильное положения и является инновационным для системы вузов. Первым определил это понятия В.В. Давыдов. Развивающие обучение сводится к формированию теоретического мышления, которое обеспечивает общие способы решения ряда задач в родственных областях деятельности. Студент освоив основы графики, учится теоретически мыслить, обобщать и использовать полученные знания в различных областях дизайна и художественного проектирования т.е он способен вывести особенное отношение из всеобщего, выходя на синтетический уровень обобщения.

Понятия и конструкции, используемые в курсе, отбираются таким образом, чтобы обучение осуществлялось на высоком уровне трудности (преодоление трудности должно вызывать духовный подъем, укреплять веру в свои силы);

ведущая роль в процессе обучения отводилась научно-теоретическим знаниям (этот принцип не должен означать только изучение теории, преподаватель ведет студентов к раскрытию существенных связей и зависимостей в изучаемом материале, студенты должны подойти к уяснению определенных закономерностей и на основе их самостоятельно сделать выводы, отразив их в решении практических творческих задач).

Содержание курса, таким образом, направлено на использование проблемных методов обучения: постановку проблемных задач, обсуждение со студентами путей и методов их решения, контроль полученных результатов, выполнение исследовательско-поисковых заданий, открытие определенных закономерностей и формирование выводов на их основе.

Дисциплина изучается на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов. Форма итогового контроля – экзамен. Программа включает тематику лекций, планы практических занятий, темы рефератов, вопросы к экзамену и список рекомендуемой литературы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры	
			5	6
Аудиторные занятия (всего)		36		
В том числе:				
Лекции		4	2	2
Практические занятия		32	16	16
Семинары				
Самостоятельная работа (всего)		72	36	36
В том числе:				
Реферат				
Другие виды самостоятельной работы				
Вид аттестации (зачет, экзамен)			Зачет, реферат	экзамен
Общая трудоемкость	часы	108		
	зачетные единицы	3		

Тематический план курса «ТЕХНИКИ ГРАФИКИ».

3 курс 5 семестр

№п/п	Тематический план	Лекции	Практические/ семинарские	См.раб. торные	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Графика, как особый вид изобразительного	2	2	10	опрос

	искусства				
2	Научные положения черно-белой графики		2	10*	опрос
3	Выразительные средства графики.		2	10	просмотр
4	Принципы графической композиции.		2	6	опрос
5	Линейная графика, работа линии на плоскости. Выполнение упражнений.		2		просмотр
6	Штриховая графика. Выполнение натюрморта.		2		Рубежный контроль
7	Пятновая графика, силуэт. Стилизация и графическое выполнение фигуры человека.		2		опрос
8	Линейно-пятновая графика. Построение многофигурной композиции. Экслибрис.		1		просмотр
9	Стилизация животных. Изображения исполненные на сочетании всех элементов графики.		1		Реферат
	Всего:	2	16	36	Зачет

3 курс 6 семестр

№п/п	Тематический план	Лекции	Практические/ семинарские	Лабораторные	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
------	-------------------	--------	------------------------------	--------------	---

1	Практические основы графики Орнаментальная графика	1*	4		опрос
2	Гравюра. Гравюра как один из наиболее распространённых видов графики. Материалы, инструменты, технические приемы графической работы	1*	2		опрос
3	Выполнение графического натюрморта с введением орнамента.		2	10	просмотр
4	Выполнение натюрморта в технике «линогравюра»		2	10	опрос
5	Выполнение графического интерьера		2	10*	просмотр
6	Выполнение декоративного пейзажа		2	6	Рубежный контроль
7	Выполнение декоративного пейзажа в технике «линогравюра», гравюра на картоне, гипсе.		2		опрос
	Всего:	2	16	36	Экзамен

*Занятия проводимые в интерактивной форме

Содержание разделов дисциплины.

5 семестр

Тематический план лекций для очной формы обучения

Графика, как особый вид изобразительного искусства.

Виды графики и графического дизайна. Демонстрация примеров работ ведущих графиков и дизайнеров. Графика, её место и значение в изобразительном

искусстве. О термине "графика". Рисунок и печатная графика, их общность и различия. Рисунок и его особенности. Значения рисунка в системе обучения художника.

Научные положения черно-белой графики.

Геометрия пространственных построений графических изображений на плоскости. Чертежные методы. Метод локальных аксонометрий. Центральная линейная перспектива. Центральная криволинейная перспектива. Светотень.

Выразительные средства графики.

Линия, пятно, штрих, точка как средство выражения художественного образа в графике. Поиски выразительных средств графики в 1920- годы.

Принципы графической композиции

Цельность. Симметрия. Асимметрия. Ритм. Свойства поверхности графической композиции. Фактура поверхности.

Основные понятия

- **Графика, как особый вид изобразительного искусства.** Виды графики и графического дизайна. Рисунок и печатная графика, их общность и различия. Рисунок и его особенности. Значения рисунка в системе обучения художника.

- **Научные положения черно-белой графики.** Геометрия пространственных построений графических изображений на плоскости. Чертежные методы. Метод локальных аксонометрий. Центральная линейная перспектива. Центральная криволинейная перспектива. Светотень.

- **Выразительные средства графики:** Линия, пятно, штрих, точка как средство выражения художественного образа в графике.

- **Принципы графической композиции:** цельность, симметрия, асимметрия, ритм, свойства поверхности графической композиции, фактура поверхности.

Тематический план практических занятий для очной формы обучения:

Занятие № 1. Линейная графика, работа линии на плоскости

План проведения практического занятия:

Выполнение упражнений по созданию линий:

1. объема,
2. пространства,
3. рельефа,
4. плоской поверхности.

(перо, тушь, формат А4, 6-8 работ)

Литература:

Основная

Мус,

Р.

Управление проектом в сфере графического дизайна [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Р. Мус, О. Эррера ; науч. ред. Л. Беншуша; пер. с англ. Т. Мамедова. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - 220 с. - ISBN 978-5-9614-2246-7.

Дополнительная

1. Прикладная графика: Учебное пособие / Сост. и ред. В.Д.

Дольский; Московский государственный университет печати. – 2-е издание. М. : МГУП. 2007. 560 с.

2. Лещинский А.А. Основы графики: Учеб. пособие / А.А.Лещинский. - Гродно: ГрГУ, 2003. - 194 с.

3. Ю. Я. Герчук История графики и искусства книги. – М. : Аспект Пресс, 2000.
  4. Альбрехт Дюрер. Гравюры. Пер. с франц. А. Золотовой.- М.: издательство ООО «Магма», 2008. – 560 с.
Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. Пособие для студентов вузов – М.: ВЛАДОС, 2005 – 271с.: ил.
  2. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: Учеб. пособие / М.Т. Ломоносова. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2002. – 206с.
  3. Степучев Р.А. Практикум по костюмографике. – М.: МГТУ им. Косыгина, 2003.- 431 с.
- Кудряшев, К. В.**
Архитектурная графика : учеб. пособие / К. В. Кудряшев. - М. : Архитектура-С, 2004. - 308 с. : ил. - ISBN 5-9647-0020-9 : 440-.

Занятие № 2. Штриховая графика, выполнение натюрморта.

План проведения практического занятия

- Разработать композиции натюрморта, используя различные приемы выполнения штриха:
  1. Выбирается короткая линия длиной 0,5- 0,7 см., данной линией выполняется графическое изображение натюрморта.
  2. Выбирается линия шириной 0,5 см., данной линией выполняется графическое изображение натюрморта.
  3. Выбирается линия, имеющая форму клина, данной линией выполняется графическое изображение натюрморта.
  4. Выбирается линия с утолщением в средней части, данной линией выполняется графическое изображение натюрморта.
  5. Выбирается линия с одним неровным краем, данной линией выполняется графическое изображение натюрморта.
- Разработать композиции декоративных натюрмортов, используя приемы стилизации и трансформации.

Занятие № 4. Линейно-пятновая графика. Построение многофигурной композиции

План проведения практического занятия

Выполнить многофигурные композиции:

- 1) построение фигур по замкнутой схеме;
- 2) построение фигур по разомкнутой схеме,
- 3) с сюжетом демонстрации моделей одежды (перо, тушь, формат А4, 6-8 работ).

Литература:

Основная

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. Пособие для студентов вузов – М.: ВЛАДОС, 2005 – 271с.: ил.
2. Степучев Р.А. Практикум по костюмографике. – М.: МГТУ им. Косыгина, 2003.- 431 с.

Занятие № 5. Стилизация животных. Изображения исполненные на сочетании всех элементов графики.

План проведения практического занятия

Выполнить графические изображения животных:

1. натурные зарисовки животных в различных поворотах и движениях;
2. орнаментально-пластические композиции животных;
3. зарисовки животных с передачей фактуры кожи, шерсти, оперения;
4. зарисовки животных с передачей силуэта;

5. зарисовки животных с передачей пластики и анатомии тела
(перо, тушь, формат А4, 6-8 работ).

Литература:

Основная

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. Пособие для студентов вузов – М.: ВЛАДОС, 2005 – 271с.: ил.
2. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: Учеб. пособие / М.Т. Ломоносова. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2002. – 206с.
3. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: ВЛАДОС, 2004 – 176с.

Дополнительная

1. Прикладная графика: Учебное пособие / Сост. и ред. В.Д. Дольский; Московский государственный университет печати. – 2-е издание. М. : МГУП. 2007. 560 с.
2. Лещинский А.А. Основы графики: Учеб. пособие / А.А.Лещинский. - Гродно: ГрГУ, 2003. - 194 с.

6 семестр

Тематический план лекций для очной формы обучения.

Практические основы графики. Орнаментальность в графике.

Методические основы выполнения: а) зарисовок с натуры; б) эскизов; в) набросков; г) законченных графических листов; г) графических проектов. Орнаментальная организация изображения. Орнаментальная графика в лубке и книге.

Гравюра. Гравюра как один из наиболее распространённых видов графики. Материалы, инструменты, технические приемы графической работы

Виды бумаги, типографские краски. Понятие оригинальной и репродукционной гравюры. Знакомство с терминами техник гравюры на английском, французском и немецком языках. Классификация гравюр по способам изготовления и печатания. Высокая печать. Глубокая печать. Плоская печать. Гравюра на дереве, гравюра на линолеуме, торцовая печать, резцовая гравюра, офорт, «сухая игла».

Материалы: красящие (рисующие); основы для нанесения красящих (рисующих) материалов; инструменты. Технические приемы: лессировка, пастозное наложение цвета, сухая кисть, монотипия, коллаж, компьютерная графика.

Основные понятия.

- гравюра - как один из наиболее распространённых видов графики, оригинальная и репродукционная гравюра;
- классификация гравюр по способам изготовления и печатания. Высокая печать. Глубокая печать. Плоская печать.
- гравюра на дереве, линолеуме, торцовая печать, резцовая гравюра, офорт;

Лабораторный практикум не предусмотрен.

Тематический план практических занятий для очной формы обучения:

Занятие № 1. Выполнение графического натюрморта с введением орнамента.

План проведения практического занятия

Выполнение упражнений по созданию декоративного натюрморта:

- 1) на фоне окна, динамичного,
- 2) статичного, с использованием орнаментики исторических стилей (перо, тушь, формат А4, 6-8 работ).

Литература:

Основная

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. Пособие для студентов вузов – М.: ВЛАДОС, 2005 – 271с.: ил.
2. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: Учеб. пособие / М.Т. Ломоносова. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2002. – 206с.
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрмортов.- М.: ВЛАДОС, 2008.- 255с.

Дополнительная

1. Прикладная графика: Учебное пособие / Сост. и ред. В.Д. Дольский; Московский государственный университет печати. – 2-е издание. М. : МГУП. 2007. 560 с.
2. Лещинский А.А. Основы графики: Учеб. пособие / А.А.Лещинский. - Гродно: ГрГУ, 2003. - 194 с.

Занятие № 2. Выполнение натюрмортов в технике «линогравюра»

План проведения практического занятия

Освоение:

- 1) приемов работы по линолеуму угловыми и полукруглыми штихелями;
- 2) подготовка клише к печати;
- 3) подготовка бумаги к печати;
- 4) изготовление оттиска.

(типографская краска, типографская бумага, формат А4; 6-8 работ).

Литература:

Основная

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. Пособие для студентов вузов – М.: ВЛАДОС, 2005 – 271с.: ил.
2. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: Учеб. пособие / М.Т. Ломоносова. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2002. – 206с.
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрмортов.- М.: ВЛАДОС, 2008.- 255с.

Дополнительная

1. Альбрехт Дюрер. Гравюры. Пер. с франц. А. Золотовой.- М.: издательство ООО «Магма», 2008. – 560 с.
2. Иттен Иоханнес Искусство формы /пер. с немецкого и предисловие Л. Монаховой. – М. : Изд. Д. Аронов, 2001. – 136 с.: илл.
3. Иттен Иоханнес Искусство цвета /пер. с немецкого и предисловие Л. Монаховой. – М. : Изд. Д. Аронов, 2001. – 136 с.: илл.
4. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 240с.

Занятие № 3. Выполнение графического интерьера

План проведения практического занятия

Выполнить графически интерьер:

1. выдающихся произведений современной архитектуры,
  2. известных памятников исторической архитектуры,
  3. офисных помещений
- (перо, тушь, формат А4, 6-8 работ).

Литература:

Основная

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. Пособие для студентов вузов – М.: ВЛАДОС, 2005 – 271с.: ил.

Дополнительная

1 Прикладная графика: Учебное пособие / Сост. и ред. В.Д. Дольский; Московский государственный университет печати. – 2-е издание. М. : МГУП. 2007. 560 с.

№ 4. Выполнение декоративного пейзажа

План проведения практического занятия

Использованные приемы построения декоративной композиции:

1. оверлеппинг,
  2. деление на части,
  3. введение модуля и орнаментики
- (перо, тушь, формат А4, 6-8 работ).

Литература:

Основная

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. Пособие для студентов вузов – М.: ВЛАДОС, 2005 – 271с.: ил.
2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа : учеб. Пособие для студентов вузов – М.: ВЛАДОС, 2005 – 301с.: ил.
3. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.: ВЛАДОС, 2004 – 176с.

Дополнительная

- 1 Прикладная графика: Учебное пособие / Сост. и ред. В.Д. Дольский; Московский государственный университет печати. – 2-е издание. М. : МГУП. 2007. 560 с.
2. Лещинский А.А. Основы графики: Учеб. пособие / А.А.Лещинский. - Гродно: ГрГУ, 2003. - 194 с.

Занятие № 5. Выполнение декоративного пейзажа в технике «линогравюра»

План проведения практического занятия

Освоение:

- 1) приемов работы по линолеуму угловыми и полукруглыми штихелями;
  - 2) подготовка клише к печати;
  - 3) подготовка бумаги к печати;
  - 4) изготовление оттиска.
- (типографская краска, типографская бумага, формат А4; 6-8 работ).

Литература:

Основная

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. Пособие для студентов вузов – М.: ВЛАДОС, 2005 – 271с.: ил.
2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа : учеб. Пособие для студентов вузов – М.: ВЛАДОС, 2005 – 301с.: ил.
3. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: Учеб. пособие / М.Т. Ломоносова. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2002. – 206с.

Дополнительная

1. Альбрехт Дюрер. Гравюры. Пер. с франц. А. Золотовой.- М.: издательство ООО «Магма», 2008. – 560 с.

2. Иттен Иоханнес Искусство формы /пер. с немецкого и предисловие Л. Монаховой. – М. : Изд. Д. Аронов, 2001. – 136 с.: илл.
3. Иттен Иоханнес Искусство цвета /пер. с немецкого и предисловие Л. Монаховой. – М. : Изд. Д. Аронов, 2001. – 136 с.: илл.
4. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 240с.

Вопросы к зачету

1. Рассказать о графике, как особом виде изобразительного искусства.
2. Рассказать о видах графики.
3. Рассказать о рисунке и печатной графике, их общности и различии.
4. Рассказать о научных положениях черно-белой графики (Геометрии пространственных построений графических изображений на плоскости, чертежных методах, методах локальных аксонометрий, центральной линейной перспективе, центральной криволинейной перспективе, светотени).
5. Рассказать о выразительных средствах графики, принципах графической композиции.
6. Рассказать о линейной графике, работе линии на плоскости.
7. Рассказать о штриховой графике.
8. Рассказать о стилизации и графическом выполнении фигуры человека.
9. Рассказать о линейно-пятновой графике.
10. Рассказать о приемах стилизации и трансформации.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Основные виды и техники эстампа.
2. Технология высокой печати, основные виды гравюры.
3. Технология и особенности изобразительного языка гравюры на гипсе.
4. История возникновения и особенности образного языка продольной гравюры.
5. История возникновения, технология и выразительные средства торцовой гравюры; второе, более общее, название этого вида гравюры.
6. Творчество выдающихся графиков, работавших в технике ксилографии.
7. Технология и особенности выразительных средств графического языка линогравюры.
8. Область применения и технологические особенности цинкографии.
9. Материалы и техническое оснащение, необходимое для гравюры на картоне.
10. Технология плоской печати.
11. История возникновения литографии.
12. Технология печати и стилистические особенности шелкографии.
13. Технологический принцип и основные манеры глубокой печати.
14. Содержание и происхождение термина «офорт».
15. История происхождения и технологические особенности резцовой гравюры.
16. Два способа пунктирной манеры, сочетание с другими техниками.
17. Гравюра рулетой, второе название данной манеры.

18. Технология создания и фактурные особенности линий, выгравированных в технике сухой иглы.
  19. Инструменты, необходимые для создания печатной доски в манере «меццо-тинто», дать второе название данной манеры.
  20. Необходимое оборудование и инструменты для создания оттисков в технике «травленный штрих».
  21. Назначение и виды грунтов для офортной доски.
  22. Технология корректуры офортной доски.
  23. Технологический процесс создания печатной доски в манере белого штриха.
  24. Необходимое оборудование для создания оттисков в манере акватинты.
  25. История возникновения старых и современных приемов работы в технике «лависа».
  26. Способы приготовления грунта для работы над созданием печатной доски в технике «мягкий (срывной) лак».
  27. Два основных способа цветной печати.
  28. Необходимые условия и оборудование для создания гравюрной, литографской и офортной мастерских.
  29. Аэрографы одинарного и двойного действия, начертить принципиальную техническую схему их работы.
  30. Четыре вида масок в аэрографии.
  31. Роспись интерьера в технике аэрографии.
  32. Краски, разбавители и другие материалы для росписи в технике аэрографии.
- Экзаменационные билеты состоят из трех вопросов: два из данного перечня вопросов, третий состоит из определения и описания студентом техники графических произведений по предъявленным ему репродукциям.

Вопросы составлены ст. преподавателем О. И. Олонцевым.

«Утверждены на заседании каф. дизайна»

_____ зав. каф.

Бально-рейтинговая структура оценки знаний студента

1. Посещение всех лекционных и практических занятий – 10 баллов.
2. Самостоятельное изучение и освоение теоретических вопросов курса и отражение в практической работе – 10 баллов.
3. Рубежный контроль – 10 баллов.

4. Своевременное выполнение всех текущих практических заданий – 10 баллов.
  5. Креативное выполнение всех текущих практических заданий – 20 баллов.
  6. Премияльные – 10баллов.
- Итого работа в течении семестра – 70 баллов.

Шкала оценок экзамена (зачета)

«Отлично» – 30баллов.

«Хорошо» – 20 баллов.

«Удовлетворительно» – 15 баллов.

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете).

В течении семестра максимальное количество баллов – 70, а на экзамене - 30.

В итоге – 100 баллов.

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость.

100-85 баллов – «отлично»

84 – 70 баллов – «хорошо»

69- 55 баллов – «удовлетворительно»

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Текущий и промежуточный контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени. Текущий и промежуточный контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы студента.

Текущий контроль

Формы контроля: анализ и реферирование литературы; контрольные вопросы и задания к семинару; контрольные задания к практическому занятию; эссе (для контроля самостоятельной работы студентов), творческое проектирование, круглые столы, конкурсы, фестивали, выставки, просмотры, портфолио и др.

Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные анкеты; задания творческого уровня, защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы, контроль выполнения и проверка отчетности по практическим работам.

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: практическое задание; межпредметное задание; ситуационная задача; задание с недостающими данными.

Промежуточная аттестация

Формы контроля: эссе (для контроля самостоятельной работы студентов); реферат, клаузура.

Оценочные средства: собеседования; защита контрольных работ, эссе, рефератов, задания творческого уровня, тесты и компьютерные тестирующие программы.

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: исследовательское задание; межпредметное задание; кейс.

Итоговая аттестация

Формы контроля: зачет, экзамен.

Оценочные средства: наличие требований к просмотрам и показам по творческим дисциплинам, контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов.

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: исследовательское задание; межпредметное задание; кейс.

3.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Перечень заданий для контрольных работ:**

1. Выбирается линия длиной 10 см. Запрещается сокращать ее длину и прерывать. Выполнить набросок пейзажа.
2. Выбирается короткая линия длиной 0,7 см. Не разрешается ее удлинять. Такой линией выполняется набросок пейзажа.
3. Выбирается широкая линия – ширина 0,5 см. Не разрешается сужать ее концы, линия должна быть равномерной по всей длине. Выполнить набросок пейзажа.
4. Выбирается линия, имеющая форму клина. Такой линией выполняется набросок пейзажа.
5. Выбирается линия с утолщением в средней части, ширину утолщения разрешается изменять, но местонахождение его всегда посередине. Выполнить набросок пейзажа.
6. Выбирается линия с неровным краем по всей длине. Выполняется набросок пейзажа.

3.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Электронные средства образовательного назначения: диски с работами художников в области графической композиции; диски с работами студентов по вышеуказанным разделам.

2. Учебные пособия: учебная литература по проблемам графики, таблицы.

3. Учебно-лабораторная база для проведения практических занятий – валики для нанесения красителя, валик для прокатывания бумаги, типографская краска, бумага. Картон, линолеум, гипс, набор штихелей.

3.4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

Мус,

Р.

Управление проектом в сфере графического дизайна [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Р. Мус, О. Эррера ; науч. ред. Л. Беншуша; пер. с англ. Т. Мамедова. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - 220 с. - ISBN 978-5-9614-2246-7.

Дополнительная

Кудряшев,

К.

В.

Архитектурная графика : учеб. пособие / К. В. Кудряшев. - М. : Архитектура-С, 2004. - 308 с. : ил. - ISBN 5-9647-0020-9 : 440-.

Х. Аудиторные занятия и методика организации самостоятельной работы.

Календарно-тематическое планирование

Кафедра Дизайна

Календарно-тематическое планирование по дисциплине «Техника графики»

Форма обучения – очная, Курс 3

5 семестр

направление	Наименования разделов	Всего	лекции	практические	лаборат	Самосто	Календарные сроки
Дизайн графический	Графика, как особый вид изобразительного искусства	3	1			2	Сентябрь
	Научные положения черно-белой графики	3	1			2	Сентябрь
	Выразительные средства графики.	3	1			2*	Сентябрь
	Принципы графической композиции.	5	1*			4	Сентябрь
	Линейная графика, работа линии на плоскости. Выполнение упражнений.	10		6		4*	Октябрь
	Штриховая графика. Выполнение натюрморта.	10		6		4	Октябрь
	Пятновая графика, силуэт. Стилизация и графическое выполнение фигуры человека.	10		6		4	Ноябрь
	Линейно-пятновая графика. Построение многофигурной композиции. Экслибрис.	12		8		4*	Ноябрь
	Стилизация животных. Изображения исполненные на сочетании всех элементов графики.	10		6		4	Декабрь

	Всего:	66	4	32		30	
--	--------	----	---	----	--	----	--

6 семестр

направл ение	Наименования разделов	Всего	лекции	практич еские	лаборат орные	Самосто ятельные	Календа рные
Дизайн графический	Практические основы графики Орнаментальная графика	5	1			4	Фев раль
	Гравюра. Гравюра как один из наиболее распространённых видов графики. Материалы, инструменты, технические приемы графической работы	5	1			4	Фев раль
	Выполнение графического натюрморта с введением орнамента.	1 0		6		4	Фев раль
	Выполнение натюрморта в технике «линогравюра»	1 2		6		6	Мар т
	Выполнение графического интерьера	1 0		6		4	Апр ель
	Выполнение декоративного пейзажа	1 0		6		4	Май
	Выполнение декоративного пейзажа в технике «линогравюра», гравюра на картоне, гипсе.	1 4		8		6	Май
	Всего:	6 6	2	32		32	

Стилизация животных. Изображения исполненные на сочетании всех элементов графики. Трансформация формы. Знаковая форма. Построение различных знаковых форм на основе реальных объектов.	д/р					30.12.10				
Выполнение графического натюрморта с введением орнамента. Использование орнаментов различных стилей и народов.	д/р					30.02.11				
Выполнение натюрморта в технике «линогравюра». Совершенствование навыков выполнения клише, работа с инструментами.	д/р						30.03.11			
Выполнение графического интерьера, изучение различных видов перспективных построений интерьера.	д/р							30.04.11		
Выполнение декоративного пейзажа. Изучение различных способов перспективного построения пейзажа.	д/р								30.05.11	
Выполнение декоративного пейзажа в технике «линогравюра», гравюра на картоне, гипсе. Изучение технологии выполнения клише в данных видах гравюры.	д/р									15.06.11

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации

- **по индивидуальному выборочному консультированию:**

Консультирование проводится на основе предоставленных эскизов и творческих разработок студентов. Цель консультирования: отбор наиболее удачных работ, определение путей дальнейшей деятельности, устранение типичных ошибок, эмоциональный настрой обучаемых на решение поставленных задач;

- **по выполнению контрольных работ:**

Контрольные работы проводятся по одной или нескольким темам, выбранным преподавателем. Цель данной работы - определить степень освоения студентами теоретического материала и умение использовать его в практической творческой деятельности.

- **по выполнению домашних заданий:**

Домашние задания направлены на развитие способностей студентов к самостоятельной творческой деятельности, преподаватель ставит определенные задачи, рассказывает пути реализации, обучаемый осуществляет самостоятельную деятельность в процессе создания авторского произведения

– **по проведению аудиторных занятий:**

При проведении аудиторных занятий необходимо активизировать внимание учащихся на осмыслении художественного образа произведения и воплощение его в графической форме.

Особое внимание следует уделить основным методам решения творческих задач, актуально использовать проблемные методы обучения.

На аудиторных занятиях необходимо организовать с одной стороны творческий процесс создания художественного образа, с другой – обучать студентов использовать знание законов, правил, приемов композиции, служащих наиболее полному и выразительному решению замысла.

Средства выражения художественного образа – это форма (линия, пятно, точка), цвет и фактура. Нацеливая студентов на создание собственных композиций, необходимо показать, что каждый образ требует своих средств выражения, для этого обучающиеся должны уметь подбирать графический материал, использовать те композиционные приемы, которые работают на создание определенного образного звучания, видеть и усиливать детали и моменты в композиции, помогающие решать поставленные задачи.

Работа со студентами в процессе проведения аудиторных занятий делится на ряд этапов. Первоначально осуществляется художественно-творческий поиск, заключающийся в выработке и воплощении первоначальных идей в эскизно-графической форме. Работа над эскизами, в процессе которой они используют разнообразные графические средства и материалы, позволяет студентам сформировать творческий замысел. Затем решаются проблемы создания объемно-пространственного макета, в котором определяются характер, силуэт, движение, цветовое и фактурное звучание произведения. Эскиз должен соответствовать ряду требований: креативность, эмоциональность, выразительность, доступность для восприятия, яркое образное звучание.

Требования для получения оценки по курсу

- владеть научными основами черно-белой графики, способами построения графических композиций;
- уметь анализировать материал в процессе предпроектного исследования, выявляя особенности построения композиционных схем, технику исполнения, способы выражения образного решения работы;
- выполнять творческие креативные практические работы, используя различные графические материалы;
- выполнять практические работы в технике линогравюра, гравюра на картоне и гипсе;
- уметь анализировать полученные результаты в процессе творческой деятельности, выявлять недостатки, составлять суждения, предлагать новые идеи и способы их реализации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Дисциплина «техника графики» находится в учебном плане в разделе СДФ-01 и является одной из основных дисциплин, способствующих профессиональному становлению дизайнера в области специальности

«Графический дизайн». Данная дисциплина непосредственно связана с другими предметами учебного плана: «Проектированием», «Цветоведением и колористикой», «Пропедевтикой», «Типографикой», «Орнаментальной композицией», она закладывает базовые основы знаний для изучения этих дисциплин.

Деятельность преподавателя направлена на формирование у студентов системы теоретических знаний в данной области и организацию практического их использования при выполнении аудиторных и самостоятельных работ. Актуально в данном процессе использовать развивающие методы обучения. Развивающее обучение занимает стабильное положение и является инновационным для системы вузов. Первым определил это понятие В.В. Давыдов. Развивающее обучение сводится к формированию теоретического мышления, которое обеспечивает общие способы решения ряда задач в родственных областях деятельности. Студент освоив основы графики, учится теоретически мыслить, обобщать и использовать полученные знания в различных областях дизайна и художественного проектирования т.е он способен вывести особенное отношение из всеобщего, выходя на синтетический уровень обобщения.

Развитие студентов в данной ситуации надо понимать не как развитие отдельных сторон – внимания, памяти, воображения, а как общее развитие личности, под которым понимается развитие фундаментальных сторон психики. Развивающее обучение основывается на следующих дидактических принципах:

- обучение на высоком уровне трудности (преодоление трудности должно вызывать духовный подъем, укреплять веру в свои силы);
- ведущая роль теоретических знаний (этот принцип не должен означать изучение теории, преподаватель ведет студентов к раскрытию существенных связей и зависимостей в изучаемом материале, студенты должны подойти к уяснению определенных закономерностей и на основе их самостоятельно сделать выводы, отразив их в решении практических творческих задач):
  - осознание процесса обучения (осознание необходимости создания собственной работы, развивающее рефлексия, самоанализ – взгляд на себя);
  - работа над развитием всех студентов, самых слабых и самых сильных.

Обучение по данной системе предполагает использование исследовательско-поисковых заданий, открытие определенных закономерностей и формирование выводов на их основе.

По данной программе актуально проводить работу по очной и очно-заочной формам обучения. При обучении по очно-заочной форме следует больше часов отводить самостоятельной работе, используя проблемные методы обучения: постановка проблемных задач, обсуждение со студентами путей и методов их решения, контроль полученных результатов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Курс «Техника графики» на факультете Дизайна ставит своей целью развитие образного мышления и творческого воображения студентов. Теоретические занятия служат подготовкой к практическим аудиторным и домашним работам по пропедевтике. При выполнении практических заданий студенты должны активно осваивать навыки творческой работы.

На первом этапе студентам читаются лекции, затем они выполняют практические задания под руководством преподавателя. Прослушав ряд лекций о видах композиции, ее

образном решении, основных закона и средствах гармонизации, студенты приступают к выполнению собственного произведения. На первом этапе перед ними актуально поставить задачу создания определенного художественного образа и предложить ряд способов реализации данной проблемы. Первоначальный замысел студенты выражают в эскизной форме. Преподаватель контролирует процесс деятельности, отмечает положительные моменты, обращает внимание на недостатки. При работе над художественным образом студенты должны эмоционально настроиться, восстановить в памяти образы реальной действительности и на основе ассоциаций создать новый образ. Выражая в эскизах свой замысел, студент должен знать и грамотно использовать законы композиции: а) равновесие, б) единство и соподчинение. Знать и владеть средствами гармонизации, правильно использовать цвет и фактуру.

В своей творческой работе студенты должны сочетать чувственное и логическое, следовать объективным законам, используя разнообразные приемы и средства организации композиции. Завершающей стадией творческого процесса – является выполнение чистового проекта, где происходит окончательная доработка произведения.

Студенты в процессе эскизирования и выполнения проекта должны изучать приемы работы с различными художественными материалами.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

для подготовки к экзаменам

Мус, Р.

Управление проектом в сфере графического дизайна [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Р. Мус, О. Эррера ; науч. ред. Л. Беншуша; пер. с англ. Т. Мамедова. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - 220 с. - ISBN 978-5-9614-2246-7.

Дополнительная

Кудряшев, К. В.

Архитектурная графика : учеб. пособие / К. В. Кудряшев. - М. : Архитектура-С, 2004. - 308 с. : ил. - ISBN 5-9647-0020-9 : 440-.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Дизайн».

Автор и составитель Олонцев О.И.,
Рецензент: Решетова М.В.

Документ одобрен на

Заседание методического совета по качеству по направлению _____ от _____ год, протокол № _