

**АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
Программы среднего профессионального образования**

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе _____ Е.В. Горбылева
« _____ » _____ 20 ____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании ПЦК:

Зав. ПЦК _____ / Захаренкова О.Э.

Протокол № _____

от « _____ » _____ 20 ____ г.

Е.Ю. Зимина

ГРАФИКА

**Рабочая программа дисциплины для обучающихся
по специальности 54.02.05 Живопись (по видам),
виду: Станковая живопись;
форме обучения: очной**

Смоленск
2022

1. Целями освоения дисциплины являются:

изучение, систематизация теоретических знаний, затрагивающих вопросы графического искусства, развитие специфических для данного вида искусства умений и навыков, формирование графической культуры студентов.

Задачами изучения дисциплины являются:

- ознакомление с основными понятиями и терминами искусства графики;
- ознакомление с различными графическими техниками и их возможностями в решении учебных и творческих задач;
- формирование знаний основ композиции применительно к искусству графики;
- формирование знаний и технических навыков в области практического выполнения различных видов эстампа, применимых в условиях образовательной организации.

Программа включает задания для самостоятельной работы студентов, безусловно способствующих закреплению полученных знаний, а также стимулирующих развитие креативного мышления в решении творческих и учебных задач.

Зачетная оценка выставляется с учетом дифференцированных семестровых просмотров с преобладающим значением итоговой практической работы, оформленной в раму под стекло.

Итоговый просмотр проводится экзаменационной комиссией из состава преподавателей кафедры. Студенты предоставляют на просмотр все работы, выполненные в течение семестра.

Для лучшего усвоения материала изложение его производится с применением технических и аудиовизуальных средств обучения.

Задания выполняются в последовательности от простого к сложному.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ

Рабочая программа дисциплины «Графика» (ВЧ ОПОП) изучается в разделе вариативной части циклов ППССЗ (Станковая живопись) учебного плана.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате

освоения дисциплины

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.
- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
- ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.
- ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.
- ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

Основные требования к знаниям, умениям студентов

К концу учебного периода студенты должны:

знать:

- основные выразительные средства искусства графики;
- характеристики эстампа и краткие исторические сведения его развития;
- характеристики видов графики, их свойства, общность и различия;

- графические техники, их систематизацию по способам печати, и описанию их характерных особенностей;

уметь:

- пользоваться графическими материалами и выразительными средствами искусства графики;
- использовать в практической работе знания технологических процессов, последовательностей действий в прикладной графике;
- анализировать изображение.

владеть:

использовать знания композиции для создания учебных и творческих работ.

4. Структура и содержание рабочей программы дисциплины «Графика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 200 часов.

№ п/п	Раздел	се- мес- тр	Не- дел я се- мес- тра	Виды учебной работы, включая самостоя- тельную работу сту- дентов и трудоемкость (в часах)		Формы теку- щего контроля успеваемости. Форма проме- жуточной ат- тестации (по семестрам)
				Группо- вые за- нятия	самостоя- тельная работа сту- дента	
1.	Графика. Виды и типы.	3	1- 16	32	30	Просмотр
2.	Графика. Виды и типы.	4	1- 21	42	30	Просмотр
3.	Гравюра на металле	5	1- 16	32	18	Зачет
4.	Раздел 3. Редкие виды графических техник	6	1- 14	28	18	Контрольная работа
За весь период обучения:				134	66	

5. Образовательные технологии

В процессе подготовки специалистов используются следующие образовательные технологии:

Информационно-развивающие технологии, направлены на формирование системы знаний, запоминание приемов и способов и свободное владение знаниями и умениями. Самостоятельное изучение литературы, электронных средств информации по дисциплине.

Деятельностные практико-ориентированные технологии. Направленные на формирование системы профессионально практических умений и навыков.

Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства их решения. Умение находить творческие решения поставленных задач.

Личностно-ориентированные технологии обучения: обучающиеся в ходе учебного процесса проходят тестирование способностей, умений и знаний и возникает необходимость создания условий для развития их индивидуальных способностей, развитие творческой активности.

Для целенаправленного и эффективного формирования компетенций у обучающихся, выбраны следующие сочетания форм организации учебного процесса и методы активизации образовательной деятельности: работа в группе, метод проблемного обучения, обучение на основе опыта, опережающая самостоятельная работа, поисковый и исследовательский методы.

5.1 Содержание разделов (тем) дисциплины.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Объем АЗ, ч			Объем СР, час
		Л	ПЗ	СЗ	
Семестр 3					
Раздел 1. Графика. Виды и типы.					

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Объем АЗ, ч			Объем СР, час
1.	Вводная лекция «Графика как учебный предмет»	3	2		
2	Историческое развитие искусства графики, ознакомление с графическими техниками, их взаимосвязи в решении учебных и творческих задач.	3	2		
3	Основные виды графики, выразительные средства и особенности графических приемов и материалов (ксилография, линогравюра, лубок, все виды офорта)		2		
4	Различие материалов и приемов графического искусства. Виды печати и приемы.	2	2		7
5	Просмотр предварительных эскизов, на заданную тему - Частушки, поговорки и т. п. «Смоленские края»	2	2		
6	Лекция на тему «Лубок» и художественные особенности вида.	2	2		8
7	Просмотр эскизов и консультации.	2	2		
8	Выполнение гравюры в материале.	2	2		
Итого за 3 семестр		32			15
Семестр 4					
9	Выполнение гравюры в материале и предварительный просмотр	4	4		4
10	Просмотр выполненной работы, предварительная печать.	4	4		3
11	Печать гравюры, раскраска оттенков	4	4		
12	Завершение работы, оформление гравюры, просмотр	4	4		
13	Задание на книжный знак. Историческая справка о книжной миниатюре, ее особенности, самостоятельное значение	4	6		8
Итого за 4 семестр		42			15

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Объем АЗ, ч			Объем СР, час
Семестр 5					
Раздел 2. Гравюра на металле.					
14	Вводная лекция «Гравюра на металле», историческая справка, основные выразительные средства графического искусства	4	2		
15	Виды графики, - офорт, сухая игла, акватинта, срывной лак и т.. д.	4	2		
16	Различия в технологиях, приемах и печати; – вид высокой печати ; – вид глубокой печати ;	2	2		
17	Технические приемы в видах офорта; мягкий лак, твердый лак, срывной лак и т. д.	2	2		
18	Задание на выполнение эскизов в технике офорта, художественные возможности в решении задач	2	2		8
19	Выполнение эскизов офорта в технике сухая игла		2		
20	Просмотр эскизов, консультации по эскизам : решение тени, ее выразительности, композиционного решения	1			10
21	Предварительная печать офорта и корректирование оттиска	1	2		
22	Печать офорта и оформление в паспорту		2		
Итого за 5 семестр		32			18
Семестр 6					
Раздел 3. Редкие виды графических техник					
27	Технология и художественные различия в выразительности редких видов графических техник (твердый лак, акватинта, резерваж)	2			

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Объем АЗ, ч			Объем СР, час
28	Выполнение эскизов в одной из выбранных техник с учетом особенностей (самостоятельно)		4		8
29	Просмотр эскизов, утверждение	2			
32	Подготовка доски для перевода в материал		4		
33	Гравировка доски — резервами (нанесение рисунка с эскиза на доску, выполнение второй стадии грунтовки, сушка доски и выполнение срыва грунта с гравюры)	2	4		
34	Правление гравюры	2	2		10
35	Предварительная печать, пробные оттиски, корректирование доски, окончательная печать	2	2		
37	Оформление гравюры, просмотр		2		
Итого за 6 семестр		28			18
	Всего	134			46

5.2. Практические занятия

Распредел ение тем по курсам и семестрам	Содержание учебного материала	Объем часов
1.	Выполнение эскизов на заданную тему : « Город», « Сель- ский пейзаж», и т. д. По этюдным зарисовкам с натуры	8
2	Продолжение работы над эскизами, консультации и реко- мендации к выполнению работы в материале	6
3	При утверждении эскиза переход к практическим заня- тиям: подготовка доски для выполнения гравюры, шли- фовка, перевод эскиза на доску и резьба.	7
4	Продолжение резьбы линогравюры, просмотр и консуль- тации	7
5	Продолжение работы над доской	6
6	Продолжение работы, просмотр и консультации	8

7	Просмотр выполненной работы, печать (контрольная), консультация и исправление замечаний по техническому выполнению гравюры.	7
8	Выполнение печати гравюры, оформление в паспорту, просмотр и оценка	7
9	Подведение итогов, задание на следующий по теме «Лубок», на тему : « Поговорки, фольклорные частушки, исторические события и т. д.	7
10	Самостоятельная работа над эскизами	11

5.3. Семинарские занятия не предусмотрены

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Цель текущего контроля - установить повседневную степень успеваемости каждого обучающегося, всей группы в целом и на этой основе получить материал для оперативного выбора наиболее рациональных методов и путей проведения учебной работы.

Формой текущего контроля по дисциплине «Графика» являются фронтальные опросы по темам изученного материала, проверка эскизов и практических работ (просмотр).

Формой итоговой аттестации является зачет в третьем семестре и контрольная работа в четвертом семестре. Зачет проходит в устной форме (собеседование) и в форме просмотра итоговых практических работ студентов.

Примерные вопросы для фронтальных опросов и зачета по дисциплине.

1. Что есть искусство графики?
2. Отличительные черты графики от других видов изобразительных искусств.
3. Графика как учебный предмет - цели и задачи.
4. Графика как вид изобразительного искусства.
5. Историческое развитие искусства графики.

6. Основные выразительные средства графики.

7. Цвет в графике.

8. Твердый лак

9. Акватинта

10. Резерваж

11. Лубок

12. Эклибрис

13. Виды офорта

14. Виды гравюры

15. Техники гравюры

16. Материалы гравюры

Критерии оценок

Критерии оценки устного ответа:

Оценка «5» ставится, когда обучающийся:

- полностью овладел программным материалом.

- дает четкий и правильный ответ, изложенный в логической последовательности с использованием принятой терминологии.

- выполнил все практические задания на высоком уровне.

Оценка «4» ставится, когда обучающийся:

- полностью овладел программным материалом.

- выполнил все практические задания на хорошем уровне.

Оценка «3» ставится, когда обучающийся:

- знает нетвердо основной материал, но усвоил большинство особенностей графических техник.

- ответ дает не полный.

- выполнил все практические задания с ошибками, на невысоком художественном уровне.

Оценка «2» ставится, когда обучающийся:

- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала.

- ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, не может исправить их даже с помощью преподавателя.

- не выполнил практические задания.

Критерии оценки выполнения графических работ:

Оценка 5 (отлично) – грамотное размещение изображения на гравюре; грамотное построение объектов изображения. Высокие художественные качества и достоинства изображения; передача состояния освещения, материальности предметов (объём, фактура, вес и т.д.), их светотеневая моделировка. Передача характерных черт с достаточной степенью законченности. Подчинение частного целому. Умелое владение средствами графики: линией, штрихом, тоном, светотенью. Выполненная работа показывает профессиональный уровень, качественно выполненный оттиск гравюры. Выразительность композиции раскрывает тему. Если в гравюру вводится цвет, то он не должен противоречить задачам, которые ставятся.

Оценка 4 (хорошо) – грамотное размещение изображения на гравюре; грамотное построение объектов изображения. Высокие художественные качества и достоинства изображения; передача состояния освещения, материальности предметов (объём, фактура, вес и т.д.), их светотеневая моделировка. Передача характерных черт с достаточной степенью законченности. Подчинение частного целому. Умелое владение средствами графики: линией, штрихом, тоном, светотенью. Допускается не завершённая тональная проработка деталей, незначительные ошибки построения и компоновки рисунка в листе. Оттиск гравюры на высоком качественном уровне.

Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки композиционного решения, несоблюдение основных правил перспективного построения, неправильные пропорции, непонимание конструктивных особенностей формы, неточная передача тональных отношений. Невысокие художественные достоинства, отсутствие оригинальности. Незаконченность – выполнение работы менее чем наполовину. Неумелое владение линией, тоном. В техническом отношении оттиск вялый, отпечатан с помарками.

Оценка 2 (неудовлетворительно) – отсутствие грамотного решения поставленных задач: композиционных, конструктивных, тональных. Незнание правил графической работы и построения. Неумение выявить художественную форму и её характерные особенности, средства выразительности. Грубые ошибки в ведении работы. Выполнение работы менее чем на 1/3. Отсутствие выразительного художественного решения или неумелое владение графической техникой.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов Н. Основы рисования. – М., 1974.
2. Барщ А. Наброски и зарисовки. – М., 1970.
3. Шембель Л. Основы рисунка. – М., 1990.
4. Учебный рисунок Академии художеств. Альбом под ред. Б.С. Угарова. – М., 1990.
5. Школа изобразительного искусства: сб. ст. в 10 вып. – М., 1960–1988.
6. Соловьёв А.М. Учебный рисунок. – М., 1953.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1981.
2. Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению. – М., 1981.
3. Стасевич В.Н. Искусство портрета. – М., 1978.
4. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М., 1979.
5. Кузин В.С. Психология. – М., 1982.
7. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.: Просвещение, 1979.

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:

1. <http://www.practicum.org> Академия Художеств | Practicum коллекция изобразительного опыта (в контакте).
2. Веб-сайт: <http://rah.ru> РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ
Официальное информационное сообщество РАХ. Новости о важных событиях, выставках и проводимых мероприятиях.
3. Веб-сайт: <http://www.nimrah.ru/> Музей Академии Художеств
4. Веб-сайт: www.spb-uniart.ru www.spbsh.ru Выставочный Центр Союза Художников
5. Российская академия (RusAcademyofArt) в Твиттере twitter.com
6. Российская академия художеств - ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ КУЛЬТУРА.РФ culture.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Мастерская рисунка, в перечень основного оборудования которой включаются столы, стулья, мольберты, планшеты, светильники для освещения натуральных постановок, столы для натуральных постановок, наглядные пособия, натюрмортный фонд, методический фонд, выставочный зал.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с учебным планом в рабочую программу **Графика** по специальности **54.02.05 Живопись (по видам)** вносятся следующие дополнения и изменения

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел и пункт рабочей программы дисциплины	Изменение
п. 7.1.2.	<p>7.1.2. Рекомендуемая литература</p> <p>7.1.2.2. Дополнительная литература</p> <p>1. Корович В.В. Ксилография и линогравюра. Начальный курс : учеб. пособие /В.В. Корович, А.В. Корович; Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова. – М. : МГУП имени Ивана Федорова. 2013– 98 с.</p> <p>2. Свешников, А.В. Процесс подготовки печатной графики. Учебное пособие. Силлюстрациями. /Александр Свешников. М.: ВГИК, 2017.- 64 с.</p> <p>3. Ходюк, Н. А. Техники печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография) : учебное пособие / Н. А. Ходюк, О. В. Еремеева ;Министерство культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. –Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2023. – 94 с.</p>

Дополнения и изменения рабочей программы одобрены на заседании предметно-цикловой комиссии по специальностям укрупненной группы 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств (протокол №10 от 24.06.2024 г.).

Заведующий ПЦК

Захаренкова О.Э.