

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

Художественно-графический факультет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.01 УНИКАЛЬНАЯ ГРАФИКА

Рекомендуется для направления подготовки

44.03.05 Педагогическое образование

Направленность (профиль) Изобразительное искусство, технология

квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:

а) формирование профессиональных компетенций:

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13);
- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14);
- готов к практической художественно-творческой деятельности в различных видах и жанрах изобразительного искусства (СК-3);
- способен к решению проблем художественно-эстетического воспитания учащихся средствами изобразительного искусства (СК-4);
- способен к руководству художественно-творческой деятельностью учащихся (СК-5).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетные единицы (324 ч.), из них 194 ч. аудиторных занятий: лабораторных – 194 ч., 130 ч. самостоятельной работы, зачет с оценкой, курсовой проект.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Уникальная графика» относится к базовой части профессионального цикла. Требования к уровню подготовки студента, необходимого для изучения дисциплины: владение базовыми знаниями по гуманитарному (изобразительному искусству, технологии, и др.) учебной программы полного среднего образования; элементарными навыками рисования; наличие эстетического вкуса, творческих способностей.

Сопряжено с данной дисциплиной студенты изучают «История изобразительного искусства», «Печатная графика», «Рисунок».

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «История изобразительного искусства», «Печатная графика», «Рисунок».

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- историю развития художественной графики в изобразительном искусстве;
- теоретические основы и законы создания графической композиции;
- виды, формы и составляющие художественной и прикладной графики;
- материалы, технику и технологию основных видов художественной графики;
- основы организации рабочего места художника-графика в печатной мастерской;
- технику безопасности.

Уметь:

- анализировать содержание, форму и идейный замысел графического произведения, определять первооснову его композиции;
- осуществлять последовательную практическую работу над заданием, композицией;
- выполнить с натуры, по памяти, представлению и воображению композиционные наброски, зарисовки, эскизы в графических техниках;
- сочинять композиции для различных видов и жанров художественной графики с учетом накопленного рабочего материала;
- осмысливать собственный подход к графической композиции и использовать его в творческой и педагогической деятельности.

Владеть:

- техническими навыками;
- различными графическими инструментами и материалами, приемами и технологиями;
- приемами графической моделировки и передачи различных фактур и текстур для осуществления творческого художественного замысла;
- отличия наиболее выразительных материалов графических техник и грамотного оперирования ими;
- производства печатных операций, работая в разных видах эстампа;
- оформления, составления экспозиций художественных выставок;
- оказания неотложной медицинской помощи в графической мастерской.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах, всего	Семестр			
		7	8	9	10
Аудиторные занятия:	194	54	44	60	36
Лекции (ЛК)	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	-	-	-	-	-
Лабораторные работы	194	54	44	60	36
Самостоятельная работа:	130	54	28	48	-
Промежуточная аттестация:	(КП, Зачет с оценкой)	КП	Зачет	Зачет	Зачет
ИТОГО:	324	108	72	108	72

6. Содержание дисциплины**6.1. Содержание разделов дисциплины**

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
		7-8 семестры
1.	Введение. История развития графического искусства. Основные виды графики. Эстамп как вид художественной графики. Цель и задачи изучения дисциплины «Техники графики». Материалы и выразительные свойства языка графики. Графичность как художественное качество. Роль контрастов в графической композиции, «пластика» контрастов.	<p>Графика как особый вид изобразительного искусства. История развития техники графики. Основные виды графического искусства. Выразительные средства графики. Понятие «станковая графика», «уникальная графика». Понятие эстамп и гравюры. Инструментарий и материалы графики. Плоская печать как один из видов эстампа, ее технологические и художественный принципы. Монотипия, ее специфические свойства и изобразительные средства.</p> <p>Диатипия и ее изобразительные возможности. Графичность как художественное качество. Роль контрастов в графической композиции, «пластика» контрастов. Материалы и выразительные свойства языка графики. Роль графической мастерской и организация рабочего места.</p>
		9-10 семестры
2.	Композиционно-пластическая структура произведения. Возникновение, развитие и специфика высокой печати.	Композиция в искусстве графики. Композиционно-пластическая структура произведения, основы ее создания. Возникновение и развитие высокой печати и ее специфика. Графика как искусство черного и белого, линии рисунка для печати. Гравюра на картоне. Техника и тех-

	Стилизация и обобщение в графике. Цвет и форма в печатной графике.	нология выполнения. Материалы и их специфические особенности. Линогравюра. Техники ручной графики, Коллаж. Воскография. Техника монотипии. Виды монотипии. Стилизация и обобщение графических изображений. Специфика цвета в графике. Краткая история цветного эстампа.
--	--	--

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных занятий			
		ЛБ	ПЗ	СРС	Всего
1.	Введение. История развития графического искусства.	103	-	41	144
2.	Композиционно-пластическая структура произведения. Возникновение, развитие и специфика высокой печати. Стилизация и обобщение в графике. Цвет и форма в печатной графике.	103	-	41	144
	Итого	206	-	82	288

6.3. Лабораторный практикум

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование лабораторных работ	Кол-во часов
		7-8 семестры	
1	Разделы № 1	1. Изучение технических приемов в монотипии. Упражнение (по 2 – монохромное, цветное; 20х30см, б., худ. краски). 2. Выполнение копии (репродукций) с работ мастеров изобразительного искусства (3 работы; 30 см. по б.стороне; б., акв., гуашь, акрил, масло). 3. Композиция городского (сельского) пейзажа (1 работа; 35 см. по б.стороне; б., масло).	103
		9-10 семестры	
2	Раздел №2	1. Упражнение. Освоение технических приемов изготовления печатной формы («доски») в технике «гравюра на картоне». Пространство и пластика в гравюре на картоне (1 работа; 20х30см; б., гр. на картоне). 2. Использование графического приема «Краевой контраст». Натюрморт на тему: «Моя профессия» (1 работа; 20х30см; гр. на картоне). 3. Упражнение. Точка, штрих, линия и пятно. Освоение приемов работы в технике «линогравюра» (1 работа; 15х15 см; б., линогравюра).	103

Итого:	206
--------	-----

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	1 (А)	2 (Б)
1	Печатная графика	х	х
2	История изобразительного искусства	х	х
3	Рисунок	х	х

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов

1. Выполнение серии карандашных набросков, зарисовок объектов с ярко выраженной текстурой поверхности (морской раковины, коралла, фрагмента минерала, коры дерева и Т.П.). Передать особенности структуры и фактуры объектов. Выполнить, применяя различные сочетания элементов графики – трудоемкость 7 часов;

2. Выполнение серии зарисовок, используя различные графические техники на тему «Город», «Деревня» – трудоемкость 7 часов;

3. Изображение пасмурного неба (монотипия, 1 работа. – б., масло, 40 см. по б. стороне) – трудоемкость 7 часов;

4. Создание графической композиции «Морской мир» (граттаж-1 работа, бумага, ф. А2, А3) – трудоемкость 7 часов;

5. Натюрморты зарисовки предметов домашнего обихода (диаптипия, 3 работы – б., тип., масл. краска, ф. А5) – трудоемкость 7 часов;

6. Композиция из геометрических фигур и геометрических тел (граттаж-2 работы, бумага, ф. А5, А4) – трудоемкость 7 часов;

7. Выполнение копий с образцов или репродукций произведений мастеров (гр. н картоне, 6 работ) – трудоемкость 7 часов;

8. Выполнение работы в смешанной технике по выбору (1 работа, 40 см. по б. стороне) – трудоемкость 7 часов;

9. Натюрморт из предметов домашнего обихода с искусственным освещением (1 работа; 30х40см; б., диаптипия) – трудоемкость 7 часов;

10. Изучение опыта работы мастеров. Копия с одной из репродукций с гравюры (1 работа; 20х30см; б., гр. на картоне) – трудоемкость 7 часов;

11. «Цветы и женщина» (1 работа; 50 см по б. стороне; б., масло). Все задания выполняются в технике «монотипия» с использованием акварельных, гуашевых, акриловых и масляных красок – трудоемкость 12 часов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М.: Академия, 2012

2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учебное пособие.-М.: Владос, 2005 – МО РФ

3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учебное пособие.-М.: Владос, 2008 – УМО

4. Хакимов Г.Ф. Проектная графика.- Уфа: БГПУ, 2009

5. Бесчастнов Н. Черно-белая графика: учебное пособие.- М.: Владос, 2002- МО РФ

6. Бесчастнов Н. П. Сюжетная графика. Учебное пособие: М.: ВЛАДОС, 2012. – УМО – Режим доступа: <http://www.Biblioclub>

б) дополнительная литература:

1. Бердслей О. Шедевры графики.-М.: Эксмо, 2009

в) программное обеспечение

– аттестационно-педагогические измерительные материалы;

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения лабораторных и практических занятий необходимо наличие специализированной мастерской для аудиторных работ с печатными станками (офортный, линогравюрный, пресс), освещение, соответствующее нормативам по организации учебной

деятельности в специализированных мастерских, вентиляционная система для поддержания оптимального уровня воздуха, специальные столы, Мастерская по химической обработке металла, стекла (офорт, травление стекла) с вентиляционным шкафом, акватинтным ящиком, специальными столами, помещение с низкой температурой и вентиляционной системой для хранения химикатов

Технические средства обучения (необязательно):

- ноутбук, мультимедийный проектор, экран.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

При изучении курса «Уникальная графика» особое значение придается выполнению учебных заданий, которые требуют от учащихся не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни обучающегося) придает смысл обучению, мотивирует учащихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса включая педагога.

Учебно-наглядные пособия включают образцы студенческих дипломных и аудиторных работ, репродукции с произведений мастеров графического искусства, в том числе на электронных носителях.

При выполнении графических листов решаются задачи композиционного размещения, создаются гармонично-пропорциональные формы графического искусства с учетом единства формы и идейно-смыслового содержания. Особое внимание необходимо уделять детальной проработке композиционного центра произведения, используя знания, полученные ранее при изучении других дисциплин.

В основе создаваемых художественных форм должны быть природные формы. Творческое осмысление природных форм должно выражаться в создании живых цветовых форм изобразительного искусства, при помощи динамично-пластичных линий и пятен, соединенных в композиционном единстве.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой, курсовой проект.

Примерные вопросы к зачёту:

1. Современное искусство графики, его основные виды.
2. Характеристика понятий «эстамп», «гравюра».
3. Значение искусства графики в художественно-эстетическом и нравственном воспитании.
4. Эстамп и его основные виды.
5. Краткая характеристика понятия «плоская печать» и техники плоской печати.
6. Высокая печать: истоки и разновидности.
7. Технология работы над выполнением эстампа (высокая печать, гравюра на картоне, линогравюра).
8. Глубокая печать и ее художественные приемы исполнения (манеры).
9. Сухая игла, техника и технология выполнения.
10. Травленный штрих – материалы и инструменты.
11. Организация рабочего места гравера.
12. Рабочее место печатника.
13. Техника безопасности при работе в мастерской графики.

14. Оформление и экспозиция эстампа.
15. Понятия «уникальная графика» и «станковая графика».
16. Материалы и техники уникальной графики.
17. Основные элементы книги и ее функции.
18. Шрифт и иллюстрация.
19. Художественное оформление детской книги.
20. Национальные традиции и их место в художественном оформлении книги.
21. Принципы организации художественных выставок.

Оценочные средства (критерии оценки лабораторных и самостоятельных работ) для контроля успеваемости по дисциплине:

В конце обучения проводится зачёт (просмотр) студенческих работ, где сопоставляются начальные и итоговые результаты практической работы.

«**Зачтено**» ставится в том случае, если студент выполнил практическую работу в полном объёме и показал в своей работе следующее:

- **знание** истории и современного развития техники графики, приемов и способов обработки гравюры; закономерностей композиционного построения;
- **умение** вести практическую работу в данной области; достаточный уровень сформированности практических умений в процессе поиска гармоничных сочетаний форм, размеров, фактур и цветовой палитры для композиционных решений;
- продемонстрировал **владение** техническими навыками поэтапного выполнения изделия.

«**Не зачтено**» ставится в том случае, если студент, изучивший дисциплину, не выполнил практическую работу с учётом необходимых требований.

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» № 46 от 17.01.2011 г. и утверждена на заседании кафедры ИЗО 03 сентября 2015 г., протокол №1.

Программа актуализирована в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, приказ № 91 от 09 февраля 2016 года и утверждена на заседании кафедры изобразительного искусства 20 апреля 2016 г., протокол №9.

Разработчики:

Заслуженный художник РБ, профессор Т.Х. Масалимов.

Эксперты:

К.п.н., доцент кафедры прикладной информатики Л.Г. Соловьянюк

К.п.н., доцент кафедры дизайна Е.В. Плотникова