

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

Д.В. Галкин

« 09 » _____ 20 23 г.

Рабочая программа дисциплины

Практикум по техникам уникальной графики

по специальности

54.05.03 Графика

Специализация:

Художественная графика (оформление печатной продукции)

Форма обучения

Очная

Квалификация

Специалист

Год приема

2023

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.15.02

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

Е.Д. Мельченко

Председатель УМК

М.В. Давыдов

Томск – 2023

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – подготовка студентов к профессиональной деятельности путём знакомства с особенностями производства художественных графических материалов, а также через приобретение практических навыков их использования.

В связи с вышеизложенным, целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции:

– ОПК-1 – способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления;

– ОПК-3 – способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах;

– ПК-3 – способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения уникальной и печатной графики.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

– ИОПК-1.1 – владеет изобразительными средствами в работе с натуры;

– ИОПК-1.2 – применяет композиционные средства для реализации творческих задач;

– ИОПК-3.1 – демонстрирует знания теоретических основ изготовления и использования художественных материалов, уникальной, печатной и цифровой графики;

– ИОПК-3.2 – применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств;

– ИПК-3.1 – знает и использует традиционные и экспериментальные техники и материалы уникальной и печатной графики;

– ИПК-3.2 – создает авторские произведения в сфере графического искусства;

– ИПК-3.3 – обладает навыком выставочной и просветительской деятельности в сфере графического искусства.

2. Задачи освоения дисциплины

– приобретение представлений об особенностях производства художественных графических материалов и об использовании их на практике (ИОПК-3.1);

– грамотное и осознанное использование изобразительных, композиционных, технических средств, материалов, цифровых технологии, дополнительных средств, в том числе, объемного и пространственного моделирования (ИОПК-1.1, ИОПК-1.2, ИОПК-3.2);

– ознакомление с традиционными и экспериментальными техниками и материалами уникальной и печатной графики, создание собственного произведения уникальной графики, презентация своих работ (ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к модулю «Техники графики» обязательной части образовательной программы.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 2, экзамен.

5. Пререквизиты и постреквизиты дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплин:

- «Живопись»: владеет изобразительными средствами в работе с натуры (ИОПК-1.1), применяет композиционные средства для реализации творческих задач (ИОПК-1.2);
- «Рисунок»: владеет изобразительными средствами в работе с натуры (ИОПК-1.1), применяет композиционные средства для реализации творческих задач (ИОПК-1.2);
- «Общий курс композиции»: владеет изобразительными средствами в работе с натуры (ИОПК-1.1); применяет композиционные средства для реализации творческих задач (ИОПК-1.2);
- «Технология художественных материалов»: демонстрирует знания теоретических основ изготовления и использования художественных материалов, уникальной, печатной и цифровой графики (ИОПК-3.1), применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств (ИОПК-3.2);
- «История печатной графики»: демонстрирует знания теоретических основ изготовления и использования художественных материалов, уникальной, печатной и цифровой графики (ИОПК-3.1), применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств (ИОПК-3.2), знает и использует традиционные и экспериментальные техники и материалы уникальной и печатной графики (ИПК-3.1), создает авторские произведения в сфере графического искусства (ИПК-3.2), обладает навыком выставочной и просветительской деятельности в сфере графического искусства (ИПК-3.3).

Опыт, полученный в результате освоения дисциплины, будет востребован в рамках:

– дисциплин, направленных на развитие компетенций ОПК-1 (способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления), ОПК-3 (способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах), ПК-3 (способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения уникальной и печатной графики): «Живопись», «Рисунок», «Композиция», «Пластическая анатомия», «Программное обеспечение для графического дизайна и иллюстрации», «Организация профессиональной деятельности», «Практикум по техникам уникальной графики», «Скетчинг», «Смешанные техники в современной иллюстрации», «Основы графического дизайна», «Дизайн цифрового продукта», «Комикс», «Иллюстрация», «Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)», «Теория и практика современного искусства»; «Высокая и плоская гравюра», «Глубокая и сквозная гравюра»;

– практик, направленных на развитие компетенций ОПК-1 (способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления), ОПК-3 (способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах), ПК-3 (способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения уникальной и печатной графики): «Пленэрная практика», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика. Искусство книги», «Художественно-проектная практика. Графический дизайн», «Художественно-проектная практика. Станковая графика», «Художественно-проектная практика. Прикладная графика.»;

– при подготовке к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

6. Язык реализации

Русский.

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых:

– лекции: 4ч.

– практические занятия: 64 ч.;

в том числе практическая подготовка: 64 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

№	Тема дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Лекция. Введение и литература	Вводная информация по курсу, организационные моменты, содержание курса, обзор литературы.
2	Лекция. Графические материалы и инструменты	Графит. Уголь. Соус. Сангина. Сепия. Мел. Пастель. Тушь. Гуашь. Темпера. Акрил. Акварель. Разновидности кистей и их возможности: синтетические, щетинистые, беличьи, колонковые и др. Флейц. Мاستихины. Резинки. Растушёвка. Формопласт. Клей. Канцелярский нож. Лезвие.
3	Технические возможности графических материалов и инструментов	Подготовка материалов и инструментов. Поиск возможностей материалов и инструментов и области их применения.
4	Практическое задание. Поиск силуэта	Поиск силуэта с помощью натуральных объектов.
5	Практическое задание. Карманный натюрморт	Поиск эскизов для итогового задания.
6	Практическое задание. Поиск текстур	Поиск материалов для различных текстур. Бумага. Губки. Тряпки. Верёвки. Ластики. Гвоздики. Пластиковая посуда. Плёнка и др.
7	Практическое задание. Книга	Командная работа. Написание рассказа и создание иллюстраций к нему в технике трафарет.
8	Практическое задание. Заимствование технических приёмов у различных художников	Анализ техники и приёмов различных художников. Поиск необходимых материалов и инструментов. Отработка их техники на практике.
9	Практическое задание. Способы подготовки основания и ведение графической работы	Тонирование бумаги соусом/кофе/сангиной/сепией/акварелью. Грунтование акрилом/текстурной пастой. Особенности подготовки основания и методические рекомендации по выполнению работ разными материалами и инструментами.
10	Практическое задание. Карманный натюрморт в уникальной технике	Создание текстуры и фактуры посредством молока, графитового карандаша, кофе и малярного скотча.

9. Форма проведения текущего контроля по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, контроля процесса выполнения практических заданий, контроля отражения теоретических знаний в практической деятельности, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Форма проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена во втором семестре в виде просмотра (см. ФОС к дисциплине).

Творческие практические задания, выполненные в рамках прохождения дисциплины, студенты демонстрируют на кафедральном комплексном просмотре творческих работ (просмотр). Кафедральный комплексный просмотр творческих работ (общая для всех обучающихся по данной ОПОП выставка работ) является обязательной формой промежуточной аттестации для всех творческо-практических дисциплин ОПОП. На просмотр предоставляются результаты всех творческих практических заданий, в ходе работы над которыми происходит формирование компетенций.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых участвует дисциплина, и их карты (см. ФОС к дисциплине);

б) методические указания по организации самостоятельной работы студентов (см. ФОС к дисциплине);

в) оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (см. ФОС к дисциплине);

г) методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов обучения (см. ФОС к дисциплине);

д) регламент проведения кафедрального комплексного просмотра творческих работ;

е) методические рекомендации (см. методические рекомендации).

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– Барциц Р. Ч. Графическая композиция в системе высшего художественного образования. : Учебное пособие. - Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. - 200 с.. URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=339576>.

– Дендерина А. И. Учебный рисунок в мастерской монументальной живописи : учебно-методическое пособие / А. И. Дендерина ; науч. ред. В. В. Бабияк ; Санкт-Петербургский гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской акад. художеств. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2018. - 260 с.: ил.. URL: <https://www.lib.tsu.ru/limit/2022/koha000893433/koha000893433.pdf>

– Никитин А. Художественные краски и материалы : Справочная литература / Российский государственный социальный университет. - Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 412 с.. URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=385034>. URL: <https://znanium.com/cover/1836/1836165.jpg>

– Смит Р. Настольная книга художника : оборудование, материалы, процессы, техники / Рэй Смит ; [ред. Барбара Диксон ; науч. ред. В. Аверьянов ; пер. с англ. В. А. Нефедова]. - Москва : АСТ, 2004. - 1 онлайн-ресурс (384 с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564701/000564701.pdf>

– Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка : [подробный иллюстрированный путеводитель 50 рисовальных техник] / Хазэл Харрисон. - Москва : АСТ Астрель, 2005. - 1 онлайн-ресурс (156, [3] с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564505/000564505.pdf>

б) дополнительная литература:

– Беккерман Я. И. Материалы для художественно-оформительских работ : [учебное пособие для инженерно-педагогических работников профтехобразования] / Я. И. Беккерман. - Москва : Высшая школа, 1989. - 1 онлайн-ресурс (94, [1] с.): табл.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564249/000564249.pdf>

– Блау, Алеша. Необыкновенная гуашь : старая техника в новой аранжировке : советы дизайнерам и иллюстраторам / Алеша Блау ; [перевод с английского И.Ю. Наумовой]. – Москва : Эксмо, 2021. – 184 с. : ил.

– Одноралов Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве / Н. В. Одноралов. - 2-е изд., доп.. - Москва : Просвещение, 1988. - 172,[1] с.: ил. - (Библиотека учителя изобразительного искусства) . URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000051703/000051703.pdf>

в) ресурсы сети Интернет:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <https://koha.lib.tsu.ru/>

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

– ЭБС Лань – <https://e.lanbook.com/>

– ЭБС Консультант студента – <https://www.studentlibrary.ru/>

– Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>

– ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>

– ЭБС IPRbooks – <https://www.iprbookshop.ru/>

– Поискковые системы (Google, Яндекс и т.д.)

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

б) публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий практического типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Мельченко Евгения Дмитриевна – старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры;

Огаркова Александра Вячеславовна – ассистент кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры.