

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

Кафедра музыкального и художественного образования

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.В.ОД.4 Классические и современные техники и технологии в
графическом искусстве
Направление подготовки Педагогическое образование
Направленность (профиль): Изобразительное искусство
Программа подготовки: академическая магистратура

Аннотация

Данный учебно-методический комплекс (УМК) разработан для студентов 1,2 курсов очной формы обучения по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Изобразительное искусство, программа подготовки: академическая магистратура. Виды профессиональной деятельности: педагогическая, научно-исследовательская.

Дисциплина Б.1.В.ОД.4 Классические и современные техники и технологии в графическом искусстве входит в Блок 1 (дисциплины вариативной части) структуры программы магистратуры, установленной Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Общее количество часов - 396, из них 114 ч. - аудиторные занятия и 228 — самостоятельная работа. Трудоемкость составляет 11 зачетных единиц.

Квалификация выпускника — магистр.

Нормативный срок получения образования по программе магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование в очной форме обучения составляет 2 года.

Составными компонентами УМК являются:

1. Аннотация.	Стр. 1
2. Рабочая программа учебной дисциплины	Стр. 2
2.1. Список рекомендуемой литературы	Стр. 8
2.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	Стр. 10

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

Утверждаю
декан ФКИ
Е.А. Каюмова
«31» августа 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.ОД.4 Классические и современные техники и
технологии в графическом искусстве**

ТРУДОЕМКОСТЬ (В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ) 11

Направление: 44.04.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) подготовки: Изобразительное искусство

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели изучения дисциплины

Дисциплина «Классические и современные техники и технологии в графическом искусстве» связана с задачами сочинения художественного произведения и его технического исполнения. В основу освоения дисциплины положены принципы теории и практики, с задачами сложного исполнения в материале по таким предметам, как «живопись», «графика», «композиция».

Цель - расширение знаний и умений обучающихся о технике построения художественного произведения, формирование готовности к самостоятельной творческой и педагогической деятельности.

Программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Развить общие представления о путях, средствах и приемах исполнения художественного произведения.
2. Научить творчески мыслить и решать задачи, связанные с учебным процессом по профилирующим дисциплинам.
3. Сформировать профессиональные компетенции.
4. Овладеть дополнительными знаниями, способствующими творческому росту в выбранной профессии.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б.1.В.ОД.4 Классические и современные техники и технологии в графическом искусстве входит в Блок 1 (дисциплины вариативной части) структуры программы магистратуры, установленной Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.

Дисциплина предполагает практические занятия по изобразительному искусству; базируется на ранее изученных дисциплинах образовательных программ (бакалавриата Педагогическое образование профиль Изобразительное искусство, специальности Изобразительное искусство) «Рисунок», «Живопись», «Композиция», в процессе обучения осуществляется содержательно-методическая взаимосвязь с другими составляющими ОП, такими как: Русская академическая художественная школа и технология работы над композиционной формой, Эстетический анализ произведений изобразительного искусства.

Дисциплина ориентирована на формирование профессиональных знаний о технике и технологии создания композиционного художественного графического произведения.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП

Освоение дисциплины направлено на формирование *общепрофессиональной* компетенции ОПК-4 - способности осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшее образовательные маршруты и профессиональную карьеру.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен *знать*:

- Технологию и технику работы различными художественными материалами.
- Технологию исторически сложившихся графических техник.
- Последовательность выполнения графического произведения с целью эффективного использования знаний по технологии.

***уметь*:**

- Создавать графические произведения различными материалами.
- Ориентироваться в условиях современного искусства.

владеть:

- Навыками профессионального мастерства в области создания композиций.
- Техникой и технологией создания художественных произведений в графических материалах.
- Профессиональной терминологией.

4. Общая трудоемкость дисциплины **11 зачетных единиц** и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость	Распределение по семестрам			
	Всего	1	2	3	4
Аудиторные занятия	114	38	38	38	
Лекции					
Практические занятия	114	38	38	38	
Семинары					
Лабораторные работы					
Другие виды аудиторных работ					
Другие виды работ					
Самостоятельные работы	228	115	43	70	
Курсовой проект					
Реферат	+	+	+	+	
Расчетно-графические работы					
Формы текущего контроля	просмотр	просмотр	просмотр	просмотр	
Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом	Экзамен (54) зачет	Экзамен, 27	Экзамен, 27	зачет	

5. Содержание программы учебной дисциплины

5.1. Содержание учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (темы)	Аудиторные часы					Самостоятельная работа (час)
		ВСЕГО	лекции	практич. (семинары)	лабораторные	В т.ч. интерактивные формы обучения (не менее 40%)	
1.	Линогравюра. Натюрморт на черном фоне	38		38		20	115
2.	Офорт. Натюрморт на светлом фоне	38		38		20	43
3.	Шелкография, компьютерная графика, фотография (копия графического произведения в любой выбранной технике)	38		38		20	70
	ИТОГО:	114 3,17 з.ед.)		114		60 (25,6%)	228

5.2. Содержание разделов дисциплины

Тема № 1. Линогравюра. Натюрморт на черном фоне.

Цель: задание направлено на изучение техники линогравюры и использование в практических целях ее возможностей при выполнении учебных и творческих задач.

Задачи: при выполнении натюрморта в материале, обучающиеся на практике осваивают теоретические и технологические знания по освоению техники. Для выполнения данного задания ставится ряд задач, решение которых способствует формированию художественного видения и творческого мышления.

Натюрморт с боковым освещением на черном фоне. Ставится задача светотеневой организации композиции в формате, определение отношений черного, белого, серого, ритмов силуэтов.

Формат А4, форма для печати - одна.

Параллельно преподавателем читается курс по истории линогравюры.

Методические рекомендации:

1. Выбор ракурса с композиционными поисками, выполнение форэскизов с упором на светотеневую, ритмическую организацию внутри формата черного. Определение количественного соотношения белого, серого, черного.

2. Определение стилистического решения, выбор окончательного варианта исполнения картона.

3. Работа в материале над окончательным вариантом.

Тема № 2. Офорт. Натюрморт на светлом фоне.

Цель: задание направлено на изучение техники офорт (травленный штрих, сухая игла, лавис) и использовании ее возможностей в учебной и творческой деятельности.

Задачи: при изучении офортной техники, обучающийся практически осваивает возможности печатной графики со знаниями, полученными по дисциплинам – композиция и рисунок, а также использует полученные знания в творческих замыслах и педагогической деятельности.

Натюрморт на светлом (контражуре) фоне - ставится задача светотеневой организации плоскости в формате и определение ритмического количества белых, серых, черных. Формат А4, форма для печати – одна. Параллельно преподавателем читается курс по истории форта с разбором всех составляющих техник материала. Офорт (сухая игла, травленный штрих, меццотинто, акватинта, карандашная манера, лавис и т.д.).

Методические рекомендации.

Последовательность выполнения задания:

- Композиционные поиски с выбором ракурса.
- Выполнение форэскизов со светотонной организацией.
- Определение стилистического решения и выбор окончательного варианта.
- Исполнение картона.
- Подбор шкалы для определения концентрации кислоты.
- Исполнение в материале и печать.

Тема № 3. Шелкография, компьютерная графика, фотография. Копия графического произведения в любой выбранной технике.

Цель: задание направлено на изучение современных техник и технологий, используемых в современном искусстве.

Задачи: при изучении данных техник и технологических особенностей каждой из них, студент осваивает их возможности при выполнении задания по композиции. Также появляется возможность использования полученных знаний и практических навыков в реализации творческих замыслов путем совмещения различных техник. Например: фотография и офорт, шелкография и акварельная живопись, линогравюра и компьютерная графика, что дает дополнительные возможности для профессионального роста.

Перед тем, как студенты выполняют зачетное задание по теме, преподаватель дает

теоретический материал по каждой из техник, заявленных в теме № 3. Форма для печати 2-3 А4 (каждая).

Методические рекомендации.

Последовательность выполнения задания:

- Теоретический материал с практическим ознакомлением технологических особенностей изучаемых техник.

- Подбор иллюстративного материала для тиражирования и разбор технологии печати.
- Изготовление матрицы для пробной печати в шелкографии.
- Выполнение графической матрицы в размер, подготовка формы, засветка, промывка.
- Печать и доводка (в зависимости от поставленных индивидуальных задач).

5.3. Лабораторный практикум — не предусмотрен

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Бесчастнов Н.П. Цветная графика: Учебное пособие. - М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2014. - 176 с. <http://www.knigafund.ru/books/172216> (электронный ресурс - свободный доступ).
2. Ковригина, Е. В. Создание и редактирование мультимедийных презентаций в среде OpenOffice.org (ПО для создания и редактирования мультимедийных презентаций) [Текст]: учебное пособие/Е. В. Ковригина, А. В. Литвинова ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство Томского государственного педагогического университета,2013.-63 с.

6.2. Дополнительная литература:

1. Ломоносова, М. Т. Графика и живопись : учебное пособие / М. Т. Ломоносова (и др.). - М.: АСТ, 2006. - 202 с.
2. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учебное пособие для вузов. / Г. И. Панксенов. - М. : Академия, 2007. - 143 с.
3. Левитин, Е. С. Очерки по истории и технике гравюры / Е.С. Левитан. - М.: Издательство «Изобразительное искусство», 1987. М. - 111 с.
4. Денисенко, В. И. Бадян, В. Е. Основы композиции. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО МО РФ. Издательство : Академический проект. Трикта. Серия : Gaudeamus, 2011 г. - 175 с.
5. Кошман Л. В., История русской культуры IX-XX веков. Учебное пособие. Издательство : Книжный дом «Университет» (КДУ), 2011, - 490 с.
6. Свешников А.В. Композиционное мышление. Анализ особенностей композиционного мышления при работе над формой живописного произведения: учебное пособие Издательство: Университетская книга, 2009 г. <http://www.knigafund.ru> (электронный ресурс - свободный доступ).
7. Музыченко, В. Л., Андреев, О. Ю. Самоучитель компьютерной графики/В. Л. Музыченко, О. Ю. Андреев.-М.:Техноложки-3000,2003.-400 с.
8. Немчанинова, Ю. П. Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape (ПО для обработки и редактирования векторной графики) [Текст]: учебное пособие/Ю. П. Немчанинова ; [под ред. Е. Г. Пьяных] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.- Томск:Издательство Томского государственного педагогического университета,2013.- 63 с.
9. Ходакова, Нина Павловна. От точки до пейзажа [Текст]:[методическое пособие] : приложение к журналу "Обруч"/Нина Ходакова, Юлия Бревнова.-Москва:Обруч,2012.- 111 с.

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. Энциклопедия живописи и графики // Арт-каталог : живопись и графика : сайт. 2008. URL: <http://www.art-catalog.ru/>
2. Галерея Arttrans : каталог русских и знаменитейших мировых художников // Arttrans : сайт. 2008. URL : <http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/> (дата обращения: 08.07.2011)
3. Музей рисунка // Журнал all_drawings ; Инт-т «Открытое сообщество» . М., [2007 — 2011]. Дата обновления 07.03.2011 URL : http://all_drawings.livejournal.com/
4. Библиотека изобразительных искусств // ArtLib.ru : сайт. М., 2005. URL : <http://www.artlib.ru/>
5. Музеи стран мира. Художники // museum-online : сайт. 2009. URL : <http://museum.museum-online.ru/>
6. Русские художники — пейзажи // soft-light.ru : сайт. 2008. URL : http://soft-light.ru/pic/20155-russkie_khudozhniki_pejzazhi.html
7. Российская академия художеств. Люди, события, факты истории: (официальный сайт): Российская академия художеств. СПб., 2008. URL: http://www.artprojekt.ru/content/ru/home_container_ru.html.
8. Всемирная энциклопедия искусства// artprojekt.ru: сайт.2005. URL: <http://www.artprojekt.ru/>
9. URL: <http://all-drawings.livejournal.com/>
10. Библиотека изобразительных искусств // ArtLib.ru: сайт. М., 2005.
11. URL: <http://www.artlib.ru>
12. Музеи стран мира. Художники // museum-online: сайт. М., 2009.
13. URL: <http://museum.museum-online.ru/>
14. Русские художники – пейзажи // soft-light.ru:
15. URL: http://soft-light.ru/pic/20155-russkie_khudozhniki_pejzazh.html (дата обращения: 09.07.2011)
16. <http://www.infoco.ru>
17. <http://www.websoft.ru/db/wb/CF954925E33917ECC3256F2B003BC235/doc.html>
18. <http://www.tspu.ru/res/informat/aosit/Lecture3.htm>
19. Элементы компьютерной графики Ю.Е. Пельцман <http://www.rsuh.ru/win/curr/331.html>.
20. Петрова Н. Компьютерная графика и анимация как средство медиаобразования <http://www.tstu.ru/koi/tgtyu/publ/96w564.html>

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

№ п/п	Наименование раздела (темы) учебной дисциплины (модуля)	Наименование материалов обучения, пакетов программного обеспечения	Наименование технических и аудиовизуальных средств, используемых с целью демонстрации материалов
1	Линогравюра. Натюрморт на черном фоне	Программа презентации Power Point. Электронные учебники. Научно-популярные информационные ресурсы.	мультимедийный комплекс
2	Офорт. Натюрморт на светлом фоне	Программа презентации Power Point. Электронные учебники. Научно-популярные информационные ресурсы. Онлайн-версии	мультимедийный комплекс

		периодической литературы.	
3	Шелкография, компьютерная графика, фотография (копия графического произведения в любой выбранной технике)	Программа презентации Power Point. Электронные учебники. Научно-популярные информационные ресурсы. Онлайн-версии периодической литературы	мультимедийный комплекс, программы, обеспечивающие обучение основам компьютерной графики

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

7.1. Методические рекомендации для студентов

Основная цель дисциплины - дать профессиональные знания и навыки будущему художнику и педагогу и подготовить к самостоятельной творчество-педагогической деятельности.

Программой предусмотрено предусмотрено проведение мастер-классов по всем темам дисциплины, как ведущим педагогом, так и приглашенными известными художниками. Для закрепления материала по дисциплине показываются видеофильмы на специальном оборудовании, а задания по графике выполняются при помощи компьютеров, принтеров и плоттеров.

Обучающийся должен овладеть не только основными приемами и правилами создания композиций, но и способность исполнить их на более высоком техническом уровне. Получить глубокие теоретические знания, владеть профессиональной терминологией, практическими умениями и навыками. Должен владеть наибольшим техническим арсеналом в реализации творческих, педагогических планов. Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием для развития и формирования будущего художника-педагога.

Основной формой учебных занятий по дисциплине являются практические занятия. Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях, оборудованных необходимым инвентарем.

Важная роль при обучении отводится самостоятельной работе.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Для подготовки к промежуточной аттестации каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде ТГПУ. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории ТГПУ, так и вне его.

Фонд оценочных средств (ФОС)

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине

Компетенции	Рефераты (эссе)	Аналитическое задание	Групповые обсуждения (дискуссия)	Самостоятельная работа	Экзамен
ОПК -4	+	+	+	+	+

8.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой самостоятельной работы обучающихся

В процессе изучения курса магистранты выполняют различные виды самостоятельной работы, к которым относятся следующие:

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий (практических занятий). Такой вид СР проводится в аудиторные часы занятий. Основные формы СРС на аудиторных занятиях:

1. текущие консультации на занятиях;
2. прием и разбор домашних заданий;
3. прием и защита решения художественных и педагогических задач;
4. проведение экспресс-опросов по конкретным темам.

2. Самостоятельная работа под контролем преподавателя. Это вид самостоятельной работы магистрантов может быть организован как в аудитории, так и вне ее под руководством преподавателя. Виды КСР:

- конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
- выполнение рисунков;
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме и т.п.

3. Внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении магистрантом домашних заданий учебного и творческого характера. Выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Виды внеаудиторной СРС:

- работа с учебниками и учебными пособиями;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка и написание рефератов, докладов, очерков на заданные темы, причём студенту предоставляется право выбора темы;
- подбор и изучение психолого-педагогических источников, работа с первоисточниками и периодической печатью;
- изучение электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;
- подготовка к практическим занятиям, оформление заданий;
- оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, слайдового сопровождения докладов.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы

Критериями оценок результатов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся являются:

- уровень освоения учебного материала;
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; сформированность общеучебных умений;
- умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями;
- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и его последствия;
- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.

8.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы

1. Серия набросков различных предметов в отдельности и в группе, включающих в себя различные фактуры;
2. Эскизы свойственной композиции на основе жизненных наблюдений;
3. Серия зарисовок автопортретов и портретов на передачу характерных особенностей изображаемого, с целью дальнейшего перевода в графический материал (линогравюра, офорт, шелкография, компьютерная графика).

4. Автолитография на гладком камне: перо, залив, выскребание, забрызгивание, тангиры. Автолитография на корешковом камне. Работа литографским карандашом и тушью, её приёмы. Работа тушью вразмывку.

8.2. Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации

1. Офортные техники и их технологические особенности.
2. Разновидность гравюрных техник.
3. Техника литографии (особенности печати).
4. Основные офортные серии Ф. Гойи.
5. Голландский офорт 17 века.
6. Французская гравюра 18 века.
7. Немецкая гравюра 15-17 веков.
8. Японская гравюра 15-19 веков.
9. Русская гравюра 18-20 веков.
10. Русская народная картинка 16-17 веков.
11. Современные техники печатной графики.
12. Советская гравюра.

8.3. Перечень практических заданий к итоговому контролю.

1. Натюрморт на черном фоне.
2. Натюрморт на светлом фоне.
3. Копия графического произведения в любой выбранной из изучаемой программы техники.
4. Итоговая творческая миниатюра.

8.4. Примеры тем рефератов (докладов, эссе)

1. Виды и техники печатной графики.
2. Особенности манер печатной графики, отличительные признаки.
3. Линогравюра.
4. Картоногравюра. Способы создания визуальных эффектов.
5. Монотипия. Плоская печать. Изобразительные возможности наложения красочных слоёв.
6. Гравюра на дереве.

8.5. Критерии оценивания компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Освоение дисциплины направлено на формирование *общепрофессиональной* компетенции ОПК-4 – способности осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшее образовательные маршруты и профессиональную карьеру.

Компетенция	Критерии оценивания результатов обучения					Формы оценивания / вид деятельности
	1	2	3	4	5	
Способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру	Не способен	Не знает способов профессионального и личностного самообразования	Слабо способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование	Способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование	Способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру	При подготовке рефератов (докладов, эссе), выполнении самостоятельной и творческой работы, в процессе учебной дискуссии, «круглого стола», при текущей и промежуточной аттестациях

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (*Направленность (профиль): Изобразительное искусство*).

Использованы материалы программ: доцента кафедры ПИМНО Поповой Е.В. ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского» Балашовский институт (филиал)

Рабочая программа учебной дисциплины составлена:

профессором
кафедры музыкального и художественного образования

С.П. Лазаревым

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры музыкального художественного образования протокол № 1 от «28» августа 2015 г.

Зав. кафедрой

(подпись)

П.Л. Волк

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФКИ ТГПУ протокол № 1 от «28» августа 2015 г.

Председатель методической комиссии

Л.Г. Тимошенко