

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АРТ-ГРАФИКА

Направление подготовки

54.04.02 ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Профиль подготовки **СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО**

Квалификация выпускника *магистр*

Форма обучения *очная*

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Основной целью программы дисциплины является формирование у студента специализированных профессиональных компетенций, связанных со способностью осуществлять творческий поиск и графическую реализацию визуальных решений в проектной деятельности.

1.2. Задачи

- Формирование творческих навыков создания произведений прикладной графики, как обладающих самоценным художественным значением, так и имеющих прикладную функцию – интеграцию в проектное решение арт-проекта;
- Освоение экспериментальных и инновационных техник графической подачи;
- Выработка особого индивидуального художественного языка;
- Подготовка художника к творческой работе с применением арт-графики в ДПИ и смежных областях искусства и дизайна.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Арт-графика» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины по выбору, предназначена для формирования личности художника, способного к системно ориентированным, компетентным практическим действиям и поступкам в области современной арт-индустрии.

Дисциплина «Арт-графика» изучается в 1–3 семестреочной формы обучения. Входные компетенции должны быть сформированы в профессиональной подготовке уровня бакалавриата по направлениям подготовки «Дизайн», «Архитектура», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Изобразительное искусство». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения указанных в таблице дисциплин и прохождения практик.

Блок 1. Дисциплины– «Арт-графика»	Наименование дисциплин учебного плана.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	Комплекс профессиональной подготовки студента в бакалавриате и специалитете по направлениям подготовки «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Изобразительное искусство», «Архитектура» и другим смежным творческим специальностям.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:	Арт-проект Композиция в материале Творческая практика Преддипломная практика Выполнение и защита ВКР

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке магистрантов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиля Современное декоративное искусство.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-1. Способен создавать художественные произведения различного назначения и сложности; находить креативные решения открытых проблем в декоративно-прикладном искусстве; вырабатывать оригинальный подход с выраженным авторским мировоззрением и художественной образностью; прогнозировать и формировать парадигму декоративно-прикладного искусства ближайшего будущего.	ПК-1.1. Владеет сложившимся художественным мышлением, проявляет его в оригинальных авторских произведениях (наличие идеи, художественного языка, художественных образов) ПК-1.2. Использует в творческой работе инструментарий художника декоративно-прикладного искусства и смежных видов искусства ПК-1.3. Профессионально создаёт произведения в области академического изобразительного искусства: в графике, живописи, скульптуре	Знать: - Природу и значимость в творчестве авторского художественного языка, художественного замысла, художественного мировоззрения; - Актуальные тренды и проблемы современного искусства; Уметь: - Использовать в художественной практике профессиональные инструменты художника ДПИ; - Планировать подготовку проекта или художественного произведения для участия в профессиональных художественных выставках и конкурсах Владеть: - Навыками и практикой подготовки к участию в профессиональных творческих конкурсах; - Современным конкурентным видением творчества в области специализации;
ПК-4 Способен выполнять в материале собственные художественные произведения; осуществлять разработки технологической документации, образцов изделий креативной индустрии и произведений современного декоративно-прикладного искусства; планировать, организовывать и лично осуществлять процесс изготовления произведения с использованием технологического комплекса студии, мастерской, предприятия художественной промышленности; контролировать точность исполнения изделия в материале, оценивать качество производства работ, реализацию проекта в целом.	ПК-4.2. Обладает актуальными знаниями современных материалов, технологий, применяемых в художественных производствах ПК-4.8. Способен самостоятельно выполнять весь комплекс работ по выполнению художественного изделия, произведения искусства в материале ПК-4.11. Владеет критериями и технологиями оценки качества производственных работ, использует их в профессиональной деятельности	Знать: – Технологические процессы по производству художественной продукции или реализации художественного проекта; Уметь: – Осуществлять мониторинг рынка технических новаций, материалов, IT-продуктов и т.п., применяемых в профессиональной деятельности по специализации; Владеть: – Самостоятельно выполняет художественное изделие в материале;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины

Объём и трудоёмкость дисциплины

Объем (общая трудоёмкость) дисциплины «Арт-графика» составляет 9 з.е., 324 академических часа, из них контактных 240 академических часов, СРС 12 академических часов, формы промежуточной аттестации:

- Экзамен в форме просмотра – 1, 2 семестры.

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры			
		1	2	3	4
Контактная работа обучающихся	330	90	120		
в том числе:					
Занятия лекционного типа	-	-	-	-	-
Занятия семинарского типа	-	-	-	-	-
Практические занятия	240	120	120	-	-
Групповые консультации					
Самостоятельная работа (включая часы контроля)	12	6	6	-	-
Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой, экзамен)	72	Э 36	Э 36	-	-
Общая трудоёмкость академических часов	324	162	162	-	-
з.е.	9	4,5	4,5	-	-

4.2. Структура дисциплины.

№ п/п	Тема // // Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции ЗЛТ	Сем./ Практ.ЗСТ	Консультации	ИКР	СРС	
1	Раздел 1. Академический рисунок в творческой трансформации	1		120			6	
1.1	Тема 1. Декоративный натюрморт в натуральную величину.	1		30			2	Наброски Эскизы Творческое задание
1.2	Тема 2. Декоративный портрет с руками в натуральную величину в смешанной технике.	1		30			2	Наброски Эскизы Творческое задание
1.3	Тема 3. Автопортрет	1		30			2	Наброски Эскизы

							Творческое задание
1.4	Тема 4. Портрет с плечевым поясом в технике «процарапывание» или пастелью.	1		30			Наброски Эскизы Творческое задание
	Всего за 1 семестр:			120		6	Зачет с оценкой
2	Раздел 2. Творческая графика	2		120		6	
1.5	Тема 5. Декоративный натюрморт в круге	2		30		1	Наброски Эскизы Творческое задание
1.6	Тема 6. Портрет с руками костюмированный	2		30		1	Наброски Эскизы Творческое задание
1.7	Тема 7. Фигура в интерьере	2		30		2	Наброски Эскизы Творческое задание
1.8	Тема 8. Декоративный автопортрет с руками	2		30		2	Наброски Эскизы Творческое задание
	Промежуточная аттестация	2					Экзамен в форме просмотра
	Всего за 2 семестр:		2	206		15	

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела (подраздела, темы) дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Академический рисунок в творческой трансформации	
1.1.	Тема 1. Декоративный натюрморт в натуральную величину.	Самостоятельные практические занятия. Исследование пластической выразительности драпировки. Наброски драпировок в различной пространственной экспозиции. Эскизы к творческому заданию. Творческое задание. Декоративное решение натюрморта в графике
1.2.	Тема 2. Декоративный портрет с руками в натуральную величину в смешанной технике.	Исследование характера головы человека. Наброски человека (портрет). Эскизы к творческому заданию на авторскую подачу изображения. Творческое задание. Рисунок портрета в творческой трансформации образа.
1.3.	Тема 3. Автопортрет	Исследование характера человека. Наброски человека. Эскизы к творческому заданию на авторскую подачу изображения. Творческое задание. Рисунок автопортрета в творческой трансформации образа.
1.4.	Тема 4. Портрет с плечевым поясом в технике «процарапывание» или пастелью.	Исследование характера фигуры человека. Наброски человека. Эскизы к творческому заданию на авторскую подачу изображения. Творческое задание. Рисунок портрета в авторской технике.

2.	Раздел 2. Творческая графика	
2.1	Тема 5. Декоративный натюрморт в круге	Практические занятия. Эскизы к творческому заданию на авторскую подачу изображения. Творческое задание. Декоративный натюрморт в авторской технике
2.2	Тема 6. Портрет с руками костюмированный	Практические занятия. Творчество в авторской графике Эскизы к творческому заданию на авторскую подачу изображения. Творческое задание. Портрет человека в историческом костюме в творческой трансформации образа.
2.3	Тема 7. Фигура в интерьере	Аудиторные практические занятия. Исследование характера фигуры человека. Наброски фигуры человека (самостоятельно). Творческое задание. Рисунок человека в пространстве интерьера в авторской технике
2.4	Тема 8. Декоративный автопортрет с руками	Эскизы к творческому заданию на авторскую подачу изображения (самостоятельно). Эскизы к творческому заданию на авторскую подачу изображения (самостоятельно). Творческое задание. Автопортрет в творческой трансформации образа (аудиторно).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1	Раздел 1. Академический рисунок в творческой трансформации	Практические занятия	– Выполнение набросков с натуры – Эскизирование – Выполнение творческого задания
		Самостоятельная работа	– Сбор и анализ материала по теме – Выполнение набросков с натуры – Эскизирование – Выполнение творческого задания
	Промежуточная аттестация		– Экзамен в форме просмотра
2	Раздел 2. Творческая графика	Практические занятия -	– Эскизирование – Выполнение творческого задания
		Самостоятельная работа	– Сбор и анализ материала по теме – Эскизирование – Выполнение творческого задания
	Промежуточная аттестация		– Экзамен в форме просмотра

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущую аттестацию;
- промежуточную аттестацию.

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения практических и творческих заданий осуществляется еженедельно в течение семестра. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Формы промежуточной аттестации по дисциплине:

- Зачет с оценкой – 1 семестр,
- Экзамен в форме просмотра–2,3 семестры

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в рамках экзаменационной сессии в форме итогового кафедрального просмотра, с коллегиальной оценкой всем преподавательским составом кафедры индивидуальных результатов обучающихся по освоению дисциплины.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция/ индикатор компетенции	Оценка аттестации / неаттестации
Текущая аттестация		
- консультация по эскизам к творческому заданию	ПК-1.4; ПК-1.5, ПК-4.2.	зачтено/не зачтено
- консультация по самостоятельной работе	ПК-1.4; ПК-1.5, ПК-4.2.	зачтено/не зачтено
- консультация по работе над творческим заданием	ПК-1.2; ПК-1.4; ПК-1.3, ПК-4.2; ПК-4.8; ПК-4.11	зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация		
Экзамен в форме просмотра (2,3 семестры)	ПК-1.2; ПК-1.4; ПК-1.3, ПК-4.2; ПК-4.8; ПК-4.11	отлично, хорошо, удовлетворительно / / неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы (по индикаторам/ результатам обучения) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки:</p> <p>Обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Обучающийся посещает около 100% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с высоким уровнем взаимодействия.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы (по индикаторам/ результатам обучения) на уровне «продвинутый», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки:</p> <p>Обучающийся знает теоретический и практический материал, грамотно применяет его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Обучающийся посещает от 75% до 100% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с достаточным уровнем взаимодействия.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«удовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы (по индикаторам/ результатам обучения) на уровне «достаточный», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки:</p> <p>Обучающийся знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его практическом использовании на занятиях и в ходе промежуточной аттестации;</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами;</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине;</p> <p>Обучающийся посещает от 50% до 75% занятий, работает на</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>аудиторных занятиях с педагогом с минимально достаточным уровнем взаимодействия.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«не удовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы (по индикаторам/ результатам обучения) на уровне «достаточный», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки:</p> <p>Обучающийся не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его практическом использовании на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Обучающийся посещает менее 50% занятий, работает на аудиторных занятиях с педагогом с недостаточным уровнем взаимодействия.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Тестовые задания, контролирующие сформированность компетенций – ПК-1, ПК-4

ПК-1

Основные цвета это...

А) красный, фиолетовый, зеленый;

Б) красный, синий, желтый;

В) желтый, синий, зеленый;

Г) желтый, синий, оранжевый.

2. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине называется:

А) локальным цветом

Б) колоритом

В) контрастом

3. Какая форма живописи может передавать объем предметов в пространстве, их взаимосвязь с окружающей средой.

- А) абстрактная
- Б) декоративная
- В) реалистическая**

4. Каким этапом можно пренебречь при написании краткосрочного этюда головы.

- А) лепка формы
- Б) цвето-тональные отношения
- В) проработка деталей**

5. Вид графики в основе, которой лежит принцип стилизации:

- А) реалистическая
- Б) декоративная**
- В) абстрактная

ПК-4

1. Что такое арт-графика?

- а) Вид графики, специально разработанный для конкретной области знаний
- б) Метод изучения графических элементов в процессе их создания
- в) Графическое представление данных с использованием специальных инструментов и методов**
- г) Изображение графиков на специализированном оборудовании

2. Что такое перспектива?

- а) Стилль изображения, характерный для академической школы
- б) Прием показа глубины и пространственной перспективы**
- в) Умение передать настроение и эмоции через линии и тени

3. Какой материал лучше всего подходит для академического рисунка?

- а) Маркеры и фломастеры
- б) Акварельные краски
- в) Графитовый карандаш и уголь**

4. Какой материал лучше всего подходит для скетчинга?

- а) Маркеры и фломастеры**
- б) Акварельные краски
- в) Графитовый карандаш и уголь

5. Выберите правильную последовательность:

- а) обобщение, компоновка, лепка формы, построение
- б) компоновка, лепка формы, построение, обобщение
- в) построение, компоновка, лепка формы, обобщение
- г) компоновка, построение, лепка формы, обобщение**

6. Что такое монотипия?

- а) Метод печати, при котором каждый оттиск уникален и неповторим**
- б) Техника создания графических работ с помощью растворителей
- с) Электронный вид искусства, создаваемый с использованием компьютерных

графических программ

d) Метод изображения с помощью индейки и пера

7. Какие принципы композиции важны при создании проекта?

a) **Ритм, баланс, пропорции**

b) Шрифты, цвета, текстуры

c) Иконки, изображения, фоны

d) Тайпографика, анимация, орнаменты

8. Что такое "золотое сечение" в композиции?

a) Вертикальное разделение графического поля пополам

b) **Пропорциональное разделение композиции на отношении 1:1.618**

c) Размещение элементов в виде спирали

d) Использование только золотого цвета в дизайне

9. Что такое "зрительный путь" в композиции?

a) **Размещение элементов так, чтобы глаз пользователя охватывал все важные детали**

b) Следование строгой иерархии в размещении элементов

c) Использование градиентов для создания перехода от одного элемента к другому

d) Фокусировка на одном главном объекте, игнорируя остальные элементы

10. Что такое "контраст"?

a) **Сочетание различных элементов, чтобы создать интерес и привлечь внимание**

b) Использование оттенков одного цвета для создания плавного перехода между элементами

c) Размещение элементов в виде прямых линий и геометрических фигур

d) Совпадение цветов и форм элементов в композиции

11. Что такое "динамика" в композиции?

a) Использование анимации и видеоэффектов для создания иллюзии движения

b) Размещение элементов так, чтобы они создавали ощущение пространственной глубины

c) Создание плавного перехода от одного элемента к другому

d) **Организация элементов так, чтобы создать ощущение движения или направления**

Задания для текущего контроля успеваемости

1. Зарисовки с натуры по теме задания
2. Наброски с натуры
3. Композиционные эскизы по теме задания
4. Тональные эскизы по теме задания
5. Эскизы в цвете
6. Эскизы на разработку техники исполнения

Творческие задания

1. Декоративный натюрморт в натуральную величину.
2. Портрет с плечевым поясом в технике «процарапывание» или пастелью.
3. Декоративный портрет с руками в натуральную величину в смешанной технике.
4. Автопортрет
5. Быстрый рисунок головы тушью.
6. Декоративный натюрморт в круге

7. Портрет с руками костюмированный
8. Фигура в интерьере
9. Декоративный автопортрет с руками

Задания практико-ориентированного уровня

Типовые задания для практических занятий (фор-эскизы, эскизы, клаузуры) к рубежной аттестации :

Раздел 1. Академический рисунок в творческой трансформации

Материалы и техники арт-графики

Занятие 1.

Лекция-вебинар с практическим показом применения инструментов и материалов арт-графики (2 ч.)

Вопросы для рассмотрения и для практических упражнений:

- Скетчинг как вид художественной практики в рисунке;
- Основные инструменты и материалы арт-графики;
- Практические упражнения – разминка – для постановки руки в графике;
- Примеры линейной графики;
- Примеры тональной графики.

Материалы и инструменты: бумага для рисования – формат А3, карандаш графитный, тушь; кисти синтетические различных размеров, линеры различной толщины, банка для воды.

Занятие 2.

Лекция-вебинар с практическим показом линейной / тональной графики (2 ч.)

Вопросы для рассмотрения и использования в творческом упражнении:

- Выразительные свойства линии;
- Выразительные свойства тона и пятна;
- Основы перспективного изображения предметов;
- Основы свето-воздушной передачи пространства в коротком рисунке;
- Эскизирование в коротком рисунке;
- Композиция в листе;

Материалы и инструменты: бумага для рисования – формат А3, карандаш графитный; линеры различной толщины, тушь; банка для воды, палитра, баночки для колеров, кисти различной мягкости и размеров..

Тема 1. Декоративный натюрморт в натуральную величину.

Занятие 3.

Лекция-вебинар с практическим показом скетчинга объектов предметной среды с использованием линейной / тональной графики (4 ч.)

Вопросы для рассмотрения и использования в творческом упражнении:

- Основы перспективного изображения предметов;
- Передача конструкции в арт-графике;
- Свойства материалов в рисунке;
- Освещенность объекта как проявитель материальности;
- Штрих и градиент в рисунке.
- Эскизирование в коротком рисунке;
- Композиция в листе;

- Скетчинг с использованием линейной графики в рисунке объектов предметной среды.

Материалы и инструменты: бумага для рисования – формат А1, карандаш графитный, угольный карандаш, уголь, соус.

Занятие 4-8.

Практические занятия семинарского типа (20 ч.)

- Анализ построения конструкции предмета в графике;
- Рассмотрение различных технических приемов графики;
- Анализ композиционного решения;
- Основы воздушной перспективы в рисунке;
- Передача пространства в графике предметного мира;
- Мягкие материалы в рисунке;
- Рассмотрение технических приемов передачи материальности
- Композиция с использованием тональной графики в рисунке объектов предметной среды.
- Оценка стилистического решения композиции;
- Рекомендации по работе в заданной технике.

Материалы и инструменты: бумага для рисования – формат А1, тонированная бумага, карандаш графитный, угольный карандаш, уголь, соус.

Тема 4. Портрет с плечевым поясом в технике «процарапывание» или пастелью

Занятие 23.

Лекция-вебинар с практическим показом зарисовки объектов различной материальности с использованием тональной графики (2 ч.)

Вопросы для рассмотрения и использования в творческом упражнении:

- Основы текстурирования в рисунке;
- Передача материальности в графике;
- Выбор материалов для работы в арт-графике;
- Светотеневые эффекты в графике.

Материалы и инструменты: бумага для рисования, тонированная бумага – формат А1, карандаш графитный, угольный карандаш, уголь, соус, тушь, кисти, пастель.

Занятие 24-29.

Практические занятия семинарского типа (28 ч.)

- Исследование характера фигуры человека.
- Наброски человека.
- Эскизы к творческому заданию на авторскую подачу изображения.
- Рисунок портрета в авторской технике.
- Рассмотрение различных технических приемов графики;
- Анализ композиционного решения;
- Основы воздушной перспективы в рисунке;
- Мягкие материалы в рисунке;
- Рассмотрение технических приемов передачи материальности

Материалы и инструменты: бумага для рисования – формат А0, тонированная бумага, карандаш графитный, угольный карандаш, уголь, соус.

Занятие 30

• Вебинар – практическое занятие семинарского типа (4 ч.)

Просмотр выполненных самостоятельно работ, персонально по работе каждого обучающегося:

- Обсуждение общих проблем, ошибок, приемов выполнения работ;
- Анализ передачи материальности в творческой графике;
- Рассмотрение технических приемов тональной графики;
- Анализ передачи материальных текстур в графике;
- Оценка композиционных решений;
- Оценка стилистического решения композиции;
- Рекомендации по работе в заданной технике.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

1. **Корякина, Г. М. Специальный рисунок : методология проектной деятельности в дизайне :** [16+] / Г. М. Корякина, Ю. О. Ширеева ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2022. – 105 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700488> (дата обращения: 17.10.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907655-12-6. – Текст : электронный.
2. **Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека [Текст] :** учеб. пособие. - СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. - 96, [3] с. - (Учебники для вузов. специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1974-6. - ISBN 978-5-91938-229-4 : 380-08.
3. **Лушников, Б. В. Рисунок. Портрет. Учебное пособие [Электронный ресурс] /** Лушников Б. В. - Москва : ВЛАДОС, 2012. - 146 с. - ISBN 978-5-691-01224-2.
4. **Тютюнова, Ю. М. Краткосрочные изображения в изобразительном искусстве :** учебник и практикум для вузов / Ю. М. Тютюнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13915-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519698> (дата обращения: 17.10.2023).

Дополнительная:

1. **Бесчастнов, Н. П. Черно-белая графика :** учебное пособие для студентов вузов (бакалавриат) : [16+] / Н. П. Бесчастнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Владос, 2019. – 289 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701272> (дата обращения: 17.10.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5 00136-034-6. – Текст : электронный.
2. **Власова, Ю. С. Практика-пленэр. Использование скетчинга как техники быстрого рисунка:** учебное пособие / Ю. С. Власова, Л. Ю. Колташова. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2016. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128049> (дата обращения: 26.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. **Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве /** Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09988-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515495> (дата обращения: 17.10.2023).

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPRMedia
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

Общедоступные сайты, предоставляющие информацию по профессиональным вопросам в области графического дизайна:

<https://ru.pinterest.com/>

<https://www.behance.net/>

<https://dribbble.com/>

<https://www.webdesignerdepot.com/>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Примерный план практических занятий

Практическое занятие:

- Выдача учебного задания. Постановка учебных задач обучающимся в работе над заданием
- Работа обучающихся над практическими упражнениями, заданиями, творческими заданиями (наброски с натуры, зарисовки по памяти, воображению, эскизы, выполнение творческих заданий)
- Обсуждение эскизов, выполненных обучающимися
- Консультация педагога по черновикам и эскизам, с определением недостатков и рекомендациями по дальнейшей работе
- Просмотр готовых выполненных заданий обучающихся

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для проведения практических занятий необходимо наличие рисовальной / живописной мастерской с возможностью выполнения работ по рисованию с натуры, а также по эскизированию. Мастерская должна быть оснащена мольбертами, стульями для обучающихся, демонстрационными подиумами, осветительными приборами для постановок – соффитами, местом для отдыха и подготовки к работе натурщиков.

При необходимости самостоятельной работы обучающимся предоставляется возможность пользования мастерской во внеаудиторные часы.

Обучающиеся самостоятельно обеспечивают себя инструментами, расходными и графическими материалами для выполнения учебных заданий в аудиторной работе.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, зарисовок и творческих заданий по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски в эскизировании, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на аудиторных занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения художественных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Подготовка к экзамену также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к экзамену обучающийся исправляет недочёты, проводит финализацию всех практических творческих заданий за семестр, распечатывает задания, выполненные в цифровом формате, оформляет работы к просмотру.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Пакет программ Microsoft Office;
- Пакет программ Adobe;
- Просмотр видео - Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные аудитории для групповой и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине обеспечивают качественный образовательный процесс:

- Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
- Технологическая стекольная мастерская, оснащенная специализированным оборудованием, отвечающая требованиям техники безопасности, имеющая доступ к воде, вентиляцию

- Технологическая керамическая мастерская, оснащенная специализированным оборудованием, отвечающая требованиям техники безопасности, имеющая доступ к воде, вентиляцию, печи для обжига, гончарные круги, столы, стулья
- Технологическая мастерская для художественной росписи, оснащенная специализированным оборудованием, отвечающая требованиям техники безопасности, имеющая доступ к воде, вентиляцию, верхний свет и точечные источники освещения, столы, стулья, увеличительное оборудование
- Технологическая текстильная мастерская, оснащенная специализированным оборудованием, отвечающая требованиям техники безопасности, имеющая доступ к воде, вентиляцию, ткацкие станки, ткацкие рамы, рамы для росписи, швейные машины, пряжу, нитки, столы, стулья, розетки, электроплитку, утюги.
- Обучающиеся самостоятельно обеспечивают себя инструментами, расходными и графическими материалами для выполнения учебных заданий.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составители:

*Член Союза архитекторов России, член Союза художников России, доцент кафедры дизайна и ДПИ МГИК **Зинчук А.Е.***

*Канд.иск., заслуженный художник РФ, Зав.кафедрой дизайна и ДПИ МГИК **Мерзликина Ю.Н.***

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

АРТ-ГРАФИКА

54.04.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
(направление подготовки)

СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
(профиль)

1. Цель дисциплины:

Основной целью программы дисциплины является формирование у магистранта специализированных творческих и художественных компетенций, связанных со способностью магистранта создавать самоценные художественные произведения графики

2. Задачи дисциплины:

- Формирование профессиональных навыков создания авторского художественного произведения в технике графики;
- Подготовка художника ДПИ к практической работе в графике;
- Выработка авторской техники графики в художественном творчестве;
- Поиск и разработка авторского художественного языка в творческой графике;
- Создание серии художественных графических произведений в авторской технике;

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **ПК-1** Способен создавать художественные произведения различного назначения и сложности; находить креативные решения открытых проблем в декоративно-прикладном искусстве; вырабатывать оригинальный подход с выраженным авторским мировоззрением и художественной образностью; прогнозировать и формировать парадигму декоративно-прикладного искусства ближайшего будущего.
- **ПК-4** Способен выполнять в материале собственные художественные произведения, осуществлять разработки технологической документации, образцов изделий креативной индустрии и произведений современного декоративно-прикладного искусства; планировать, организовывать и лично осуществлять процесс изготовления произведения с использованием технологического комплекса студии, мастерской, предприятия художественной промышленности; контролировать точность исполнения изделия в материале, оценивать качество производства работ, реализацию проекта в целом.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть профессиональными компетенциями по индикаторам степени их освоения:

- Владеет сложившимся художественным мышлением, проявляет его в оригинальных авторских произведениях (наличие идеи, художественного языка, художественных образов)
- Использует в творческой работе инструментарий художника декоративно-прикладного искусства и смежных видов искусства
- Профессионально создаёт произведения в области академического изобразительного искусства: в графике, живописи, скульптуре
- Участвует в профессиональных художественных выставках и конкурсах в номинациях по изобразительному, декоративному искусству, графике, скульптуре, дизайну
- Обладает актуальными знаниями современных материалов, технологий, применяемых в художественных производствах

- Способен самостоятельно выполнять весь комплекс работ по выполнению художественного изделия, произведения искусства в материале
- Способен руководить всем циклом комплекса работ по выполнению художественного изделия, произведения искусства в материале
- Способен осуществлять авторский надзор над производственным циклом и монтажом произведения искусства лично и в составе авторского коллектива
- Владеет критериями и технологиями оценки качества производственных работ, использует их в профессиональной деятельности

4. Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрены следующие формы контроля и промежуточной аттестации студентов:

- Дифференцированный зачёт с оценкой в форме просмотра по итогам 1 семестра;
- Экзамен в форме просмотра по итогам 2, 3 семестра.

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12зачетных единиц, 432 академических часа.

6. Структура, краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Академический рисунок в творческой трансформации

1. Декоративный натюрморт в натуральную величину.
2. Декоративный портрет с руками в натуральную величину в смешанной технике.
3. Автопортрет
4. Портрет с плечевым поясом в технике «процарапывание» или пастелью.

Раздел 2. Творческая графика

5. Быстрый рисунок головы тушью.
6. Декоративный натюрморт в круге
7. Портрет с руками костюмированный
8. Фигура в интерьере
9. Декоративный автопортрет с руками