

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»
ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:
Первый проректор
Л.Р. Строй

«14» марта 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины «Возможности и уникальность графических материалов. Пастель, соус, темпера, карандаш»

Форма обучения: очная

Составители рабочей программы

Рогачева И.Г.

СОГЛАСОВАНО:

Зав. кафедрой «Графика»

Теплов В.П.

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V.P. Teplov', written over a horizontal line.

Начальник ОДО

А.К.Шаяхметова

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.K. Shayakhmetova', written over a horizontal line.

Красноярск 2019г.

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Формирование способностей профессионально применять и демонстрировать технику графики, методы, приемы, средства графических материалов:

- в творческой процессе в области изобразительного искусства;
- в художественно-педагогическом и учебно-воспитательном процессе в организации осуществляющую образовательную деятельность;
- в художественно-просветительской деятельности.

1.2 Задачи изучения дисциплины

- стремление к достижению высокой художественной культуры и эстетического мировоззрения;
- освоение терминологического аппарата дисциплины, основных методологических подходов в решении поставленных задач;
- владение всеми основными навыками создания произведений искусства, способствующего наиболее полному раскрытию возможности личностного потенциала преподавателя профессиональных дисциплин;
- умение использовать полученные знания в своей профессиональной и социальной коммуникации, межнациональном, межкультурном, межличностном общении, анализировать, обобщать и распространять опыт работы в этом виде творчества

2. Место дисциплины в структуре ОП

В структуре ООП подготовки специалиста дисциплина «Техника графики и технология графических материалов» относится к базовому циклу, в результате освоения которого обучающийся должен приобрести необходимые компетенции.

Занятия по программе «Возможности и уникальность графических материалов. Пастель, соус, темпера, карандаш» строятся на трех составляющих: изучения профессиональных навыков, творческой инициативе обучающихся, применение в педагогической деятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В процессе изучения дисциплины формируются профессиональные компетенции. В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в матрице компетенций для данной дисциплины определены компетенции и планируемые результаты изучения для их формирования:

<p>ОПК-2: способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p>	<p>Знать: - основные законы зрительного восприятия произведения искусства, основные законы композиционного построения изображения на плоскости и в объёме, методику использования теоретических знаний в творческом процессе, художественные материалы, используемые в рисунке и графических композициях в условиях производственной практики.</p> <p>Уметь: - применять знания законов композиции в своей практической и творческой работе, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, применять на практике знания по технике и технологии художественных и вспомогательных материалов, наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения, уметь изложить в эскизах творческий</p>
--	--

	<p>замысел.</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора натурального материала и создания рисунков, зарисовок, набросков, эскизов при работе над графической композицией.
<p>ПК-1: способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания;</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные законы зрительного восприятия произведения искусства, художественные материалы, используемые в графическом изображении в условиях учебной и производственной практики, методику сбора подготовительного материала при работе над композицией <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять знания законов композиции, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, применять на практике знания по технике и технологии художественных и вспомогательных материалов, уметь изложить в эскизах творческий замысел. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора натурального материала и создания рисунков, зарисовок, набросков, эскизов при работе над композицией.
<p>ПСК-4: способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, уникальной и печатной графике, эстампе);</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные законы зрительного восприятия произведения искусства, основные законы композиционного построения изображения на плоскости и в объёме, методику использования теоретических знаний в творческом процессе, художественные материалы, используемые в изображении в условиях учебной и производственной практики <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять знания законов композиции в своей практической и творческой работе, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, применять на практике знания по технике и технологии художественных и вспомогательных материалов, наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения, уметь изложить в эскизах творческий замысел. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора натурального материала и создания рисунков, зарисовок, набросков, эскизов при работе над композицией.
<p>ПСК-5: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные законы композиционного построения изображения на плоскости, методику использования теоретических знаний в творческом процессе, художественные материалы используемые в графическом листе в условиях учебной и производственной практики, методику сбора подготовительного материала при работе над композицией, основы теории перспективы,

	свойств и выразительных возможностей в области рисунка и живописи. Натюрморт:(бумага, мягкий материал).					
2.	Натюрморт. Авторская методика. Мастер-класс Теплова В.П., профессора, зав. кафедрой графики.	2	6		12	20
3.	Язык изобразительного искусства. Композиция и образ. Универсальные качества графических материалов в творческом и учебном процессах.	9			12	21
4.	Итоговая аттестация	Итоговый просмотр				
5.	ВСЕГО	15	24		36	72

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«Возможности и уникальность графических материалов. Пастель, соус, темпера, карандаш»

№ п./п.	Раздел дисциплины	Содержание дисциплины	ФИО руководителя
	Использование в академической практике цветных графических материалов (соус, сангине, уголь, цв. карандашей), их свойств и выразительных возможностей в области рисунка и живописи. Натюрморт: (бумага, мягкий материал).	Натюрморт: (бумага, мягкий материал) Натюрморт из нескольких предметов различных по массам, фактуре, тону (стекло, гипс, дерево, ткань). Компонировка предметов и конструктивное решение натюрморта. Освещение верхнее боковое. Установочная лекция на тему «Выразительные возможности и виды мягкого материала».	Переятненко В.И. профессор кафедры «Графика» Рогачев В.И., профессор
	Натюрморт: пастель. Техника работы «по сухому» и «по сырому»	Выполнение нескольких образцов рисунка соусом «по сухому», «по сырому», сангиной (натюрморт), размер 15x15. Лекция на тему: Изучение техники выполнения работы соусом. сангиной, углем на примере образцов произведений русских и европейских художников XIX-XX вв., используя библиотеку, интернет-ресурсы.	Теплов В.П. профессор, зав. кафедры «Графика»
	Язык изобразительного искусства. Композиция и образ.	Композиция как учебный предмет в системе художественного образования. Методы обучения композиции и их влияние	Воронову М.В., доцент, канд. искусствовед.

	Универсальные качества графических материалов в творческом и учебном процессах.	на развитие изобразительного искусства. Изучение истории развития композиции, закономерностей и технических приемов в изобразительном искусстве и методов ее преподавания. Изучение художественных произведений в технике пастели, из опыта преподавания на художественном факультете.	Паштов Г.С., профессор, академик РАХ Костякова Г.Н., зав.отделом библиотеки ХФ
	Итоговая аттестация	Аттестационный просмотр выполненных работ.	

5. Образовательные технологии

При реализации программы «Возможности и уникальность графических материалов. Пастель, соус, темпера, карандаш» использованы традиционные образовательные технологии традиционные образовательные технологии, в частности **Практическое занятие** – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному методу и алгоритму.

Лекции-визуализации – изложение содержания сопровождающееся презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т. ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов.

6. Самостоятельная работа обучаемого

№ п./п.	Раздел дисциплины	Лекции и (часов)	Практ. занятия	Семинары	Сам. р.	Всего часов
1	Заочная форма: подготовка презентации учебно-методической разработки по заявленной тематике.		22		22	

Вопросы для самоконтроля

1. Материалы, оборудование, инструменты для работы в технике акварель, гуашь, темпера.
2. Подготовка материалов к работе.
3. Способы и техники выполнения изображения акварельными красками.
4. Способы и техники выполнения изображения тушью.
5. Особенности работы в техниках: соус, сепия, пастель.
6. Особенности работы карандашом.
7. Способы и техники выполнения изображения темперой, гуашью.
8. Становление и развитие рисунка в России от О.Кипренского, И Шишкина, И.Репина, В.Серова до М.Добужинского, П.Митурича,.
9. Роль грунта, фактуры, бумаги при работе с мягким материалом.
10. Материалы, кисти, перо, растушки, краски мягких художественных материалов.
11. Значение эскиза при работе мягкими материалами.
12. Понятие тона в работе графитного карандаша.
13. Роль композиции при работе мягкими художественными материалами.

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства

Элементами фонда оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся является описание показателей и критериев оценивания компетенций.

Итоговая аттестация представляет собой просмотр всех выполненных работ. К просмотру предоставляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания. При оценке работ обучаемых следует учитывать не только формальное выполнение задания, но и, прежде всего, решение поставленных задач курса повышения квалификации:

- формальные поиски (натурные наброски, фор-эскизы, эскизы)
- раскрытие темы средствами рисунка, композиции
- образное решение
- техническое исполнение задания

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение

8.1. Основная литература

1. Киплик Д.И. Техника живописи.- М.: В.Шевчук, 2008.
2. Киплик, Д. И. Техника живописи [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2018. – 592 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=https://e.lanbook.com/reader/book/102379/#1.
3. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Е.В. Омеляненко. - СПб. : Лань : Планета музыки, 2014.
4. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92657>
5. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи: учебное пособие для вузов. - М. : Архитектура-С, 2015.
6. Штаничева, Н.С. Живопись : учебное пособие для вузов / Н.С. Штаничева, В.И. Денисенко. - М. : Академ. Проект, 2009.
7. Ратиева О.В. Обучение техникам живописи: учебное пособие / О.В. Ратиева, В.И. Денисенко. - СПб. : Лань : Планета музыки, 2014.
8. Ратиева, О. В. Обучение техникам живописи: теория и методика преподавания в художественной школе [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Ратиева, В. И. Денисенко. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 160 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=https://e.lanbook.com/reader/book/50701/#1

8.2. Дополнительная

1. Акварель. Пастель [Электронный ресурс]: [цв. репродукции произведений иск-ва]. – М.: ДиректМедиа Пабблишинг, 2006.

2. Акварельный портрет: Русская живопись : альбом / авт. текста Е. Милюгина. - М. : Белый город : Воскресный день, 2013.
3. Живопись : учебное пособие для вузов / Н.П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2010.
4. Визер В.В. Система цвета в живописи: учебное пособие. – СПб., 2004.
5. Все о технике: Живопись акварелью : незаменимый справочник для художников / пер. С. Загорская [и др.]. - М. : Арт-Родник, 1998.
6. Графические произведения старых и современных мастеров: Рисунок. Акварель. Гуашь. Темпера. Пастель : каталог выставки / Творческий союз художников России. - М. : Изд. ТСХ России, 2005.
7. Дернер, Макс. Художественные материалы и их применение в живописи. В 3 т. Т.1. Грунты. Пигменты. Связующие. Масляная живопись. - СПб. : Симпозиум, 2017.
8. Дорофеева, Ю.Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа : учебное пособие для вузов / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. - М. : Владос, 2014.
9. Злобина, Л. А. Евгений Дубицкий. Пастельная акварель [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Злобина. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2016. – 104 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&DocumentId=https://e.lanbook.com/reader/book/91836/#3.
10. Искусство современной пастели в Европе: выставка пастелей художников Европы, Провинция Кунео, Пьемонт, Италия. – Italy: с/o Fondazione Ferrero-Onlus; Europastello, 2002.
11. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. - М. : Издатель Д. Аронов, 2001, 2007, 2014.
12. Пастель в Российской Академии художеств в прошлом и настоящем: каталог выставки пастелей преподавателей и студентов Российской Академии Художеств. – Кунео; СПб.: Европастель, 2003.
13. Перова Е.Г. Пастель: История. Техника. Реставрация. Атрибуция / Всерос. худож. науч.- реставрац. центр им. акад. И.Э. Грабаря. – М.: Сканрус, 2006.

9. Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

Аудитория для практических занятий по освоению дисциплины «Характеристика живописных и графических материалов» укомплектована: подиумы-2 шт., мольберты малые-10 шт., планшеты 10шт., осветительные приборы 2шт., шкаф для хранения оборудования и предметов натюрмортного фонда.

Предметы из натюрмортного фонда института (гипсы, драпировки и т.п.).

Библиотечный фонд укомплектованный печатными и (или) электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплине «Характеристика живописных и графических материалов» и возможность индивидуального доступа к ЭБС.

Аудитория с аудио-видео аппаратурой.