

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Сибирский государственный институт искусств имени

Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

кафедрой «Дизайн»

Ливак С.С.

«18» мая 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

ТВОРЧЕСКАЯ ГРАФИКА

Уровень образовательной программы бакалавриат

Направления подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль Графический дизайн и анимация

Форма обучения очная

Факультет Художественный

Кафедра Дизайн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		3	4	
4	144	76	30	38	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки образования по направлению подготовки 54,03,01 дизайн, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1004 от 11 августа 2016г.

Рабочая программа разработана и утверждена на заседании кафедры
Протокол № 22 от 14.05.2018г.

Разработчики: профессор, кафедра «Дизайн»

Куликов В.М.

Зав. кафедрой профессор, кафедра «Дизайн»

Ливак С.С.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины

Цель дисциплины «Творческая графика» – формировать представления студентов о происхождении, свойствах и содержании современной иллюстрации, как одной из форм выражения дизайнерских компетенций, и о необходимости иллюстрации в творческом багаже графического дизайнера.

1.2 Задачи изучения дисциплины

- Выработать понимание задач, стоящих перед иллюстратором, как изобразительных, так и нарративных, и дать широкий выбор инструментов для их решения.
- Подготовить к работе с новыми технологиями и носителями в разных отраслях иллюстрации.
- Дать фундаментальные знания в области иллюстрации и научить создавать неповторимые образы с присущими чертами авторского стиля.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Творческая графика» включена в вариативную часть основной образовательной программы и является предметом по выбору. Изучается в течение 3 и 4 семестра в объеме 144 часов, из которых 68 часов отводится на аудиторные занятия и 76 часов на самостоятельную работу. Форма итогового контроля по дисциплине – экзаменационный просмотр в конце каждого семестра обучения. Входные знания и умения обучающегося соответствуют компетенциям, приобретенным в процессе обучения в художественном вузе и подтвержденным на вступительном экзамене.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
<p>ОПК-1. <i>Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка</i></p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основы академического рисунка, основы композиции, перспективы, пропорции, законы светотени и пластической анатомии; • принципы и основы организации пространства книги, понятие о формате издания и полосе набора, взаимосвязь текста и изображения, виды иллюстраций; • традиционные техники рисования <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнять быстрые рисунки (скетчи), которые позволяют за небольшой промежуток времени визуализировать различные объекты и идеи; • организовать пространство книги, выбрать формат издания и определиться с полосой набора; • создать иллюстрацию, понимая взаимосвязь текста и изображения <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • академическим рисунком, основами композиции, перспективы, пропорциями, светотенью, тоном и цветом; • средствами выразительности для создания иллюстраций; • стилизацией и гротеском при создании иллюстраций
<p>ОПК-4. <i>Способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании</i></p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • современную шрифтовую культуру, как шрифт существует и взаимодействует с иллюстрацией; • компьютерные графические программы для переложения и доводки рисованных объектов на цифровые технологии; • основные принципы работы с векторными и растровыми изображениями <p>уметь:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • работать со шрифтом в условном, плоскостном пространстве листа книги; • закомпоновать шрифт во взаимодействии с иллюстрацией; • пользоваться инструментарием и возможностями графических пакетов при работе с векторными и растровыми изображениями <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • современной шрифтовой культурой, компоновкой шрифта во взаимодействии с иллюстрацией; • компьютерными графическими программами для переложения и доводки рисованных объектов на цифровые технологии; • инструментарием и возможностями графических пакетов при работе с векторными и растровыми изображениями
<p>ПК-1. <i>Способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями</i></p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • что такое стилизация и гротеск; • правила и законы создания рисованных историй (комиксов); • основы визуального решения – метафора, метонимия, аллегория, ирония, гипербола и т.д. <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • придумать идею, написать сценарий, сделать раскадровку, разбить лист на панели, нарисовать комикс, используя правила и законы создания рисованных историй; • создать образ персонажа, учитывая личностные характеристики героя, сделать его выразительным и уникальным; • использовать графические методы усиления выразительности <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • инструментарием для создания идеи, сценария, раскадровки при рисовании комикса, правилами и законами рисованных историй; • навыками создания персонажа, выраженные через личные качества героя, его гармоничное сочетание с окружающим миром; • навыками создания визуальных образов за счет графических методов усиления выразительности

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Семестр (кол-во часов)		Всего часов
	3	4	
Аудиторные занятия (всего)	30	38	68
практических	30	38	68
Самостоятельная работа (всего)	42	34	76
Вид промежуточной аттестации	экзаменационный просмотр	экзаменационный просмотр	
Общая трудоемкость, час	72	72	144
ЗЕ	2	2	4

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Раздел 1. Основы скетчинга	<p>1.1. Создание скетчей на эмоциональное состояние героя «Семь смертных грехов». Приобретение навыков быстрого рисования. Скетч – проба воплотить свои мысли, произвести генерацию идей, получить впечатление о результате. Техника скетчинга – основной инструмент для дизайнеров и тех, кому нужно быстро донести свои мысли и идеи другим с помощью рисунка. Инструментарий. Тайминг.</p> <p>1.2. Проиллюстрировать стихотворение Георгия Остера из книги «Вредные советы». Создать и закомпоновать в одной полосе набора 2-3 иллюстрации (полосная, полуполосная иллюстрация, иллюстрация на вылет, иллюстрация в оборку) вместе с названием стихотворения и текстом. Выработка собственной манеры и поиск стилистической выразительности, наиболее полно раскрывающей содержание стихотворения. Единство изображения и текста.</p>	ОПК-1, ОПК-4, ПК-1
Раздел 2. Основы коммерческой иллюстрации	<p>2.1. Создание рисованных историй – комиксов. Создание кадрового плана, оптимальное соотношение визуального ряда и текста – для получения связного рассказа. Взаимодействие визуальной и текстовой сторон изображения, как особый тип повествования, сочетающий зрительное и вербальное. Кадры рисованных историй статичны, они оживают только в воображении читателя – в момент, когда читатель мысленно соединяет две разрозненные картинки в связную историю. Задача — создать такую историю.</p> <p>2.2. Шаржи на сокурсников и преподавателей. Работа со стилизацией образа. Традиционные техники рисования, переложение их на электронные виды</p>	ОПК-1, ОПК-4, ПК-1

	носителей. Выработка собственной манеры и поиск стилистической выразительности, наиболее полно раскрывающей характер человека.	
--	--	--

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего час.
Раздел 1. Основы скетчинга	30	42	72
Раздел 2. Основы коммерческой иллюстрации	38	34	72
Всего	68	76	144

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Основная литература

1. Гладунов М. Ф. Техника офорта : учебно-методическое пособие / М. Ф. Гладунов. — 2-е изд., испр. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2007. — ISBN 978-5-98248-003-0.
2. Зорин Л. Н. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам : учебное пособие / Л. Н. Зорин. — 2-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — СПб. : Лань : Планета музыки, 2018. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/102378/#3>. — ISBN 978-5-8114-1346-1. — ISBN 978-5-91938-084-9.
3. Сорокин А. В. Ксилография и линогравюра в художественном вузе : учебно-методическое пособие / А. В. Сорокин. — Красноярск : КаСС, 2009.

6.2 Дополнительная литература

1. Безменова К. В. Монотипия. Техника монотипии / К. В. Безменова. — М. : В. Шевчук, 2010. — ISBN 978-5-94232-070-6.
2. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика : учебное пособие для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — (Изобразительное искусство).
3. Звонцов В. М. Офорт: Техника. История / В. М. Звонцов. — СПб. : Аврора,

2004. — ISBN 5-7300-0717-5.
4. Катафал Й. Гравюра : Техники и приемы высокой и глубокой печати / Й. Катафал. — М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2010. — (Искусство и ремесло) . — ISBN 978-5-98569-013-2.
  5. Леман И. И. Гравюра и литография : очерки истории и техники : учебное пособие / И. И. Леман. — М.: Центрполиграф, 2004. —ISBN 5-9524-1035-9.
  6. Черемушкин, Г. В. Гравюра : учебное пособие / Г. В. Черемушкин. — М. : Логос, 2012.
  7. Шаламова Е. В. Литография в художественном вузе : методические указания по дисциплине: "Графика" специальность: 051900 "Графика" / Е. В. Шаламова. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2008. — ISBN 978-5-98248-026-2.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

ноутбук, LCD-телевизор

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

– читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)

– зал каталогов – 7 мест;

– фонотека на 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.

ТРЕБУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.

Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБСАbsotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОРАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер.

Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPASUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

Лист обновлений

14.05.2018г. рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены на заседании кафедры «Дизайн графический» (**протокол № 22**) по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн и анимация», профиль подготовки «Дизайн коммуникативный».

30.05.19г. на заседании кафедры «Дизайн графический» (**протокол № 10**) утверждены обновления образовательной программы в части: календарного учебного графика в связи с утверждением Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата; рабочих программ дисциплин с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в разделах:

- список литературы;
- базы данных, информационно-справочные и поисковые системы;
- материально-техническое обеспечение дисциплины (в связи с расширением материально-технической базы СГИИ им. Д.Хворостовского).

А также утверждены обновления рабочих программ дисциплин и программ практик, реализуемых кафедрой.

31.08.2020г. на заседании кафедры (**протокол № 1**) утверждены обновления образовательной программы в части:

рабочих программ дисциплин с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в разделах:

- список литературы;
- базы данных, информационно-справочные и поисковые системы;
- материально-техническое обеспечение дисциплины (в связи с расширением материально-технической базы СГИИ имени Д. Хворостовского).

А также утверждены обновления рабочих программ дисциплин и программ практик, реализуемых кафедрой.