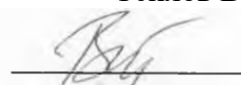

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
«Графика»
Теплов В.П.

« 25 » мая 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИКА

Уровень основной образовательной программы: специалитет

Специальность: 54.05.03 «Графика»

Специализация: Художник-график (станковая графика)

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: графика

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельн ая работа	Контакт. часы (семестры)				Часы контроля	Форма итогового контроля
			5	6	7	8		
ЗЕ	Часы							
6	216	96	30	30	30	30	-	Экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.03 «Графика» (уровень специалитета), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 1013 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «Графика» 25 мая 2023 г., протокол № 9.

Разработчики:

Профессор В.А. Емельянов

Профессор В.С. Тимохов

Заведующий кафедрой «Графика»

Профессор В.П. Теплов

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

Дать необходимые теоретические компетенции и практические навыки, в прикладной графике, необходимые для самостоятельной работы. Обучающийся должен приобрести умения профессионально анализировать и проектировать свою работу, грамотно её воплощать:

- для развития профессиональных компетенций;
- для развития творческих способностей;
- при подготовке к выпускной квалификационной работе и профессиональной деятельности.

1.2 Задачи:

- способствовать формированию общекультурных и профессиональных компетенций творческой личности.

- развивать кругозор, образное мышление, эстетическое восприятие мира, приобщает студента к мировой культуре.

Освоение курса "Прикладная графика", внедрение пройденного курса занятий в профессиональную художественную деятельность.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Прикладная графика» включена в обязательную часть Блока и изучается в течение 5-8 семестров в объеме 216 часов, из которых 120 часов практические занятия, 96 часов самостоятельной работы. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет 5,6 семестры, зачет с оценкой 7 семестр, экзамен в конце 8 семестра обучения.

Специфика подготовки художника графика – научить мыслить студента графическим языком, выразительными средствами.

Занятия по прикладной графике строятся на двух составляющих: изучения профессиональных навыков и творческой инициативе студентов.

3. Требования к уровню освоения курса

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2: способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в	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. Уметь: - применять знания законов композиции в своей

процессе обучения	<p>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> <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>ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные виды шрифта; основы теории построения шрифта. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять знания законов построения шрифта в практической и творческой работе, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, в том числе посредством шрифтовой графики, уметь изложить в эскизах творческий замысел. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора визуального материала и создания эскизов при работе над композицией, владеть разнообразными техническими приёмами, графическими средствами при создании авторских произведений в видах графического искусства (в частности искусства шрифта); навыками копирования произведений шрифтового искусства; методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при создании графического произведения с элементами шрифтовой композиции; историю развития шрифта.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры								Всего часов
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (всего)					30	30	30	30	120
лекционных									
практических					30	30	30	30	
индивидуальных									
Самостоятельная работа (всего)					42	42	6	6	96

Часы контроля (подготовка к экзамену)									
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)					Зачет	Зачет	Зачет с оценкой	Экзамен	
Общая трудоёмкость, час					72	72	36	36	216
ЗЕ					2	2	1	1	6

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

5 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Фонема. Звук в графической фактуре. Композиция на основе фонемы звука.	<p>Темы: Переложение звука на графический образ. В качестве темы задания предлагаются глухие и звонкие звуки. Комбинация звуков.</p> <p>Задача. Знакомство с многообразием изобразительных средств графического языка, их адекватным применением в передаче образного характера композиции. Научить ассоциативному мышлению и изобразительной метафоре.</p> <p>Материал: бумага, тушь, гуашь, маркер, мягкий материал, формат фактуры до А-5.</p> <p>Форма подачи: 1 лист формата 800 X 600 мм. Папка с эскизной частью задания (А4, 5 - 10 листов). CD-диск (файлы, в формате tif, ai, pdf).</p> <p>Экспозиционная подача (1 лист формата 800 X 600 мм). Готовые графические структуры, характеризующие ключевые этапы задания. Применение стандартной модульно-композиционной сетки построения подачи.</p> <p>Папка с эскизной частью проекта (А-4, 10 —30 листов). В папку входят сбор аналогов, эскизы, характеризующие ключевые этапы задания. Итоговые работы, в том числе экспозиционная подача в масштабе 1x10.</p> <p>CD-диск (файлы в формате tif, ai, pdf). Электронная версия проекта подготавливается студентом с учетом возможности её дальнейшего использования (тиражирования, публикации). Предоставляется весь объем проектирования,</p>	ОПК-2 ОПК-3

	включая сбор аналогов; эскизы, характеризующие ключевые этапы задания; итоговая подача; папка с эскизной частью проекта	
--	---	--

6 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Стилизация зооморфной формы на основе исторических стилей	<p>Темы:</p> <p>Изучение формы и структуры изображения на основе исторических стилей. В качестве темы задания предлагаются список зооморфных форм.</p> <p>Задача. Знакомство с многообразием изобразительных средств графического языка, их адекватным применением в передаче образного характера формы. Научить ассоциативному мышлению и изобразительной метафоре.</p> <p>Материал: бумага, тушь, гуашь, маркер, мягкий материал, формат до А-4.</p> <p>Форма подачи: 1 лист формата 800 X 600 мм. Папка с эскизной частью задания (А4, 5 - 10 листов). CD-диск (файлы, в формате tif, ai, pdf).</p> <p>Экспозиционная подача (1 лист формата 800 X 600 мм). Готовые графические структуры, характеризующие ключевые этапы задания. Применение модульно-композиционной сетки построения подачи.</p> <p>Папка с эскизной частью проекта (А-4, 10 —30 листов). В папку входят сбор аналогов, эскизы, характеризующие ключевые этапы задания. Итоговые работы, в том числе экспозиционная подача в масштабе 1x10.</p> <p>CD-диск (файлы в формате tif, ai, pdf). Электронная версия проекта подготавливается студентом с учетом возможности её дальнейшего использования (тиражирования, публикации). Предоставляется весь объем проектирования, включая сбор аналогов; эскизы, характеризующие ключевые этапы задания; итоговая подача; папка с эскизной частью проекта</p>	ОПК-2 ОПК-3

7 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
---------------------------------	--------------------	-------------

Слово-образ	<p>Темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Написание различными материалами и инструментами (слово): – Зооморфная метафора, – Растительная метафора, – Техно - метафора <p>Задача. Знакомство с многообразием изобразительных средств графического языка, их адекватным применением в передаче образного характера формы. Научить ассоциативному мышлению и изобразительной метафоре.</p> <p>развить ассоциативное, образное, креативное мышление, освоить изобразительную рукописную метафору;</p> <p>сформировать навык адекватного выбора визуального языка, обусловленного содержанием коммуникативного сообщения.</p> <p>освоить методы и приёмы композиционной организации носителя.</p> <p>Выбирать материалы и инструменты выразительные по смысловому и образному решению, используя знания умения и навыки, приобретенные в пятом семестре.</p> <p>Материал: бумага, маркер, карандаш, тушь, гуашь, мягкий материал формат до А-4.</p> <p>Форма подачи: 1 лист формата 800 X 600 мм. Папка с эскизной частью задания (А-4, 5 - 10 листов).CD-диск (файлы, в формате tif, ai, pdf).</p>	ОПК-2 ОПК-3
-------------	---	----------------

8 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Театральный плакат (серия)	<p>Темы:</p> <p>- Малая полиграфическая серия.</p> <p>Задача. Применение авторской графики в плакате по теме .». Собрать материал выразительный по смысловому и образному решению темы, с учетом индивидуальной тематики серии. Отработка навыков применения прикладной графики.</p> <p>Материал: бумага, карандаш, маркер, тушь, гуашь, мягкий материал формат до А-4. Форма подачи: 3 листа формата А-2. Папка с эскизной частью задания (А-4, 5 -10 листов).CD-диск (файлы, в формате tif, ai, pdf)</p>	ОПК-2 ОПК-3

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

5 семестр

№	Раздела дисциплины	Всего	Лекционные занятия	Практические занятия	Сам. работа
1.	Фонема. Звук в графической фактуре. Композиция на основе фонемы звука.	72		30	42
<i>Итого за второй семестр</i>		72		30	42
<i>Отчётность</i>		Зачет с оценкой			

6 семестр

№	Раздела дисциплины	Всего	Лекционные занятия	Практические занятия	Сам. работа
1.	Стилизация зооморфной формы на основе исторических стилей.	72		30	42
<i>Итого за второй семестр</i>		72		30	42
<i>Отчётность</i>		Зачет с оценкой			

7 семестр

№	Раздела дисциплины	Всего	Лекционные занятия	Практические занятия	Сам. работа
1.	Слово-образ	36		30	6
<i>Итого за второй семестр</i>		36		30	6
<i>Отчётность</i>		Зачет с оценкой			

8 семестр

№	Раздела дисциплины	Всего	Лекционные занятия	Практические занятия	Сам. работа
1.	Театральный плакат (серия)	36		30	6

<i>Итого за второй семестр</i>	36		30	6
<i>Отчётность</i>	Зачет с оценкой			

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

- 1 Лесняк, Владимир Иванович. Графический дизайн (основы профессии) / Владимир Иванович Лесняк. — Москва : ИндексМаркет, 2011. — 415 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4340. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-9901107-4-8.
Лесняк, Владимир Иванович. Графический дизайн (основы профессии) [Текст] / Владимир Иванович Лесняк. — Москва : ИндексМаркет, 2011. — 415 с. : ил.: мяг. — ISBN 978-5-9901107-4-8
- 2 Елисеенков, Геннадий Симонович. Дизайн-проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн». Квалификация (степень) выпускника «магистр» / Геннадий Симонович Елисеенков. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. — 150 с. : ил. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/99290/#1>. — ISBN 978-5-8154-0357-4.
- 3 Крючкова, К. К. Композиция в дизайне. Организация плоскости. Формирование знаков [Текст]. Кн.1 : учебно-методическое пособие / К. К. Крючкова. — Комсомольск-на-Амуре : Жук, 2009. — 425 с. : ил
- 4 Казарина, Татьяна Юрьевна. Пропедевтика [Электронный ресурс] : практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Татьяна Юрьевна Казарина. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. — 52 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/99297/#1>. — ISBN 978-5-8154-0339-0.
- 5 Шокорова, Лариса Владимировна. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве : [учебное пособие] / Лариса Владимировна Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 74 с. — (Университеты России) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/stilizaciya-v-dizayne-i-dekorativno-prikladnom-iskusstve-441332#page/1>. — ISBN 978-5-534-09988-1.

6.2 Дополнительная литература

- 1 Аббасов, Ифтихар Балакиши оглы. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 [Электронный ресурс] : допущено УМО вузов по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусств в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности

- 070601 «Дизайн» / Ифтихар Балакиши оглы Аббасов. — Электрон. текст. изд. — Москва : ДМК Пресс, 2013. — 238 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/58694/#1>. — ISBN 978-5-94074-916-5.
- 2 Акатова, О. И. Проектирование визуальных коммуникаций: медиадизайн [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. И. Акатова. — 1 файл в формате PDF. — Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2015. — 285 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3697. — ISBN 978-5-7433-2933-5.
- 3 Арбатский, Иван Валентинович. Шрифт и массмедиа [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлениям "Дизайн", "Дизайн архитектурной среды", "Градостроительство / Иван Валентинович Арбатский. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. — 270 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3699. — ISBN 978-5-7638-3358-4.
- 4 Безрукова, Екатерина Александровна. Шрифты: шрифтовая графика : учебное пособие: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Екатерина Александровна Безрукова. — 2-е изд. — Москва : Юрайт ; Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2019. — 116 с. — (Университеты России) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/shriftvy-shriftovaya-grafika-444536#page/1>. — ISBN 978-5-534-11142-2. — ISBN 978-5-8154-0407-6.
- 5 Бесчастнов, Николай Петрович. Художественный язык орнамента : учебное пособие для вузов / Николай Петрович Бесчастнов. — Москва : ВЛАДОС, 2010. — 335 с. — (Изобразительное искусство) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4314. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-691-01702-5.
- 6 Водчиц, Степан Сергеевич. Эстетика пропорций в дизайне: Система книжных пропорций [Текст] : учебное пособие для вузов / Степан Сергеевич Водчиц. — Москва : Техносфера, 2005. — 415 с. : ил. — (Мир дизайна) . — ISBN 5-94836-056-3
- 7 Дегтярев, Александр Ростиславович. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция, стиль, цвет / Александр Ростиславович Дегтярев. — Москва : Фаир-Пресс, 2006. — 256 с. : ил.: тв. — ISBN 5-8183-0981-9
- 8 Дрозд, Андрей Николаевич. Декоративная графика [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн». Квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Андрей Николаевич Дрозд. — 1 файл в формате PDF. — Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2015. — 84 с. : ил. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/79424/#1>. — ISBN 978-5-8154-0305-5.
- 9 Дэбнер, Д. Школа графического дизайна: Принципы и практика графического дизайна : учебное пособие / Д. Дэбнер. — Москва : РИПОЛ классик, 2007. — 192 с. : ил.: мяг. — ISBN 978-5-7905-4905-2

- 10 Казарина, Татьяна Юрьевна. Пропедевтика [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие: направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн», профиль: «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Татьяна Юрьевна Казарина. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. — 104 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/99298/#1>. — ISBN 978-5-8154-0337-6.
- 11 Мишенев, А. И. Adobe After Effects CS4. Видеокнига [Электронный ресурс] : рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов технических вузов / А. И. Мишенев. — Электрон. текст. изд. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 152 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/39984/#1>. — ISBN 978-5-9706-0052-8.
- 12 Омеляненко, Елена Владимировна. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна и изобразительных искусств в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн» / Елена Владимировна Омеляненко. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2017. — 104 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/92657/#3>. — ISBN 978-5-8114-1642-4. — ISBN 978-5-91938-133-4.

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

Аудитория для практических занятий по освоению дисциплины «Прикладная графика» укомплектована: столы- 4 шт., планшеты - 8шт., стулья- 8 шт., шкаф для хранения инструментов.

Библиотечный фонд укомплектованный печатными и (или) электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплине «Прикладная графика» и возможность индивидуального доступа к ЭБС.

Аудитория с аудио-видео аппаратурой.

Для аудиторных занятий:

Учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, оснащенные роялями, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы;

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 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. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.