

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Технология графических материалов»

Наименование ОПОП: Художник анимации и компьютерной графики

Специальность: 54.05.03 Графика

Форма обучения: очная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: компьютерной графики и дизайна

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 50,3 час.

самостоятельная работа: 21,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение теста	10
подготовка доклада	10
посещение занятий	10
практикум (выполнение практических заданий)	10
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	10

Рабочая программа дисциплины «Технология графических материалов» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 54.05.03 Графика (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1013)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Художник анимации и компьютерной графики» по специальности 54.05.03 Графика

Составитель(и):

М.Н.Макарова, доцент кафедры , кандидат искусствоведения

Рецензент(ы):

Н.Ю.Лаврешкина, доцент, кандидат искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры компьютерной графики и дизайна

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

И.В. Газеева

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

ознакомление со свойствами художественных материалов и техник, используемых в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики.

Задачи дисциплины:

- знакомство с историей развития графического искусства, его видами, особенностями;
- расширение навыков и умений в области графики и графических техник; освоение профессионального применения художественных материалов, техники и технологий для выражения своего замысла.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Звуковое решение анимационного фильма

Информатика и информационная технология графики

Создание визуальных эффектов

Традиции народной игровой культуры в графике

Основы WEB-коммуникаций

Фазовая графика движения

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-10 — Способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника анимации и компьютерной графики.

ПК-10.1 — Применяет художественные материалы, техники и технологии, в творческом процессе художника.

Знает: художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника

Умеет: применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника

Владеет: навыками применения художественных материалов, техник и технологий, используемых в творческом процессе художника

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-10 — Способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника анимации и компьютерной графики.

ПК-10.2 — Использует на профессиональном уровне художественные материалы, техники и технологии.

Знает: особенности и возможности художественных материалов, техник и технологий

Умеет: использовать на профессиональном уровне художественные материалы, техники и технологии с учетом их особенностей

Владеет: опытом использования на профессиональном уровне художественные материалы, техники и технологии

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-10 — Способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника анимации и компьютерной графики.

ПК-10.3 — Осуществляет творческий процесс художника анимации и компьютерной графики на основе знаний художественных материалов, техники и технологии.

Знает: области использования различных художественных материалов, техник и технологий

Умеет: осуществлять творческий процесс художника анимации и компьютерной графики на основе знаний в области различных художественных материалов, техник и технологий

Владеет: опытом решения творческих задач с использованием различных художественных материалов, техник и технологий

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 50,3 час.

самостоятельная работа: 21,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	10

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	10	Итого
Лекции	0	0
Практические	48	48
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	17,5	17,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Материалы и техники графики.

Графические материалы в истории искусства.Выполнение упражнений и графических работ в

различных графических техниках

Тема 2. Черно-белая графика

Графические материалы в истории искусства.Выполнение упражнений и графических работ в различных графических техниках

Тема 3. Мягкие материалы в графике.

Сангина. Соус. Уголь. Графит.Особенности работы с мягкими материалами. Выполнение графических работ в технике мягких материалов

Тема 4. Цветные графические материалы.

Цветные графические материалы. Цветные карандаши. Сухая и масляная пастель.Выполнение серии графических работ цветными карандашами. Выполнение графических работ в технике пастели

Тема 5. Водорастворимые графические материалы

Выполнение графических работ водорастворимыми материалами. Выполнение серии графических работ акварелью

Тема 6. Фломастер, маркер как инструменты графики

Выполнение серии графических работ фломастером

Тема 7. Коллаж

Выполнение серии коллажей.Выполнение эскизов для серии коллажей

Тема 8. Смешанная техника. Ее особенности и технологии

Выполнение серии графических работ в смешанной технике.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Материалы и техники графики.	0	0	0	4	0	0	4
2	Черно-белая графика	0	0	0	4	0	0	4
3	Мягкие материалы в графике.	0	0	0	8	0	0	8
4	Цветные графические материалы.	0	0	0	8	0	0	8
5	Водорастворимые графические материалы	0	0	0	4	0	0	4
6	Фломастер, маркер как инструменты графики	0	0	0	4	0	0	4
7	Коллаж	0	0	0	8	0	0	8
8	Смешанная техника. Ее особенности и технологии	0	0	0	8	0	0	8
	ВСЕГО	0	0	0	48	0	0	48

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Технология графических материалов» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Материалы и техники графики.». Выполнение упражнений и графических работ в различных графических техниках	4
2	Тема: «Черно-белая графика ». Выполнение графических работ в технике тушь, перо	4
3	Тема: «Мягкие материалы в графике. ». Выполнение графических работ в технике мягких материалов	8
4	Тема: «Цветные графические материалы. ». Выполнение графических работ в технике пастели	8
5	Тема: «Водорастворимые графические материалы». Выполнение графических работ водорастворимыми материалами	4
6	Тема: «Фломастер, маркер как инструменты графики». Выполнение зарисовок фломастером	4
7	Тема: «Коллаж». Выполнение эскизов для серии коллажей	8
8	Тема: «Смешанная техника. Ее особенности и технологии». Выполнение графической работы в смешанной технике	8

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Технология графических материалов».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение теста	10
подготовка доклада	10
посещение занятий	10
практикум (выполнение практических заданий)	10
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	10

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

1. Тест для входного контроля знаний
1. Назовите материалы графики
 - a) Сангина
 - b) Акрил
 - c) Акварель
 - d) Гелевая ручка
2. Как отличить рисунок от гравюры?
 - a) Их отличить невозможно
 - b) По характеру изобразительного языка
 - c) В гравюре возможен цвет
 - d) В рисунке возможен цвет
3. Наброски, зарисовки, этюды, эскизы являются этапами в творческой работе
 - a) Графика
 - b) Живописца
 - c) Мастера декоративно-прикладного искусства
 - d) Декоратора
4. Какие виды искусства называют станковыми?
 - a) Декоративно-прикладное искусство
 - b) Живопись, графика
 - c) Архитектура
 - d) Дизайн
5. Вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки
 - a) Живопись
 - b) Архитектура
 - c) Графика
 - d) ДПИ
6. Техника, использующая бумагу и краски на водяной основе
 - a) Ксилография
 - b) Литография
 - c) Акварель
 - d) Пастель

7. Немецкий график, крупнейший мастер ксилографии
 - a) П. Боннар
 - b) Ф. Гойя
 - c) П. Рубенс
 - d) А. Дюрер
8. Что означает стилизация в декоративно-прикладном искусстве
 - a) Переработка природных форм в декоративные
 - b) Изменение мотива по собственному воображению
 - c) Отказ от конкретного изображения, стремление к абстракции
9. Какую роль играет цвет в графике?
 - a) Главную
 - b) Второстепенную
10. Цвет в графике не применяется
 - a) Приемы заострения образа применяются
 - b) В станковой графике
 - c) В промышленной графике
 - d) Карикатуре и шарже

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные тестовые задания

1. изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки
 - a. Живопись
 - b. Архитектура
 - c. Графика
 - d. ДПИ
2. Техника, использующая бумагу и краски на водяной основе
 - a. Аэрография
 - b. Литография
 - c. Акварель
 - d. Пастель
3. Немецкий график, крупнейший мастер ксилографии
 - a. П. Боннар
 - b. Ф. Гойя
 - c. П. Рубенс
 - d. А. Дюрер
4. Техника изобразительного искусства, использующая нанесение красящего порошка на поверхность сжатым воздухом
 - a. Аэрография
 - b. Литография
 - c. Акварель
 - d. Пастель
5. В какой техники используется прием растушевки для придания мягких переходов цвета?
 - a. Аэрография
 - b. Литография
 - c. Акварель
 - d. Пастель

Примерные темы докладов

1. Происхождение графики как виды искусств
2. Классификация графических материалов
3. Перечислите и кратко охарактеризуйте мягкие материалы графики
4. Особенности работы сангиной

5. Французская школа печатной графики
6. Итальянская школа карандашного рисунка
7. Русская школа пастели
8. А. Дюрер – мастер гравюры
9. Выразительные возможности графики
10. Выразительные и стилистические средства графики.
11. Мягкие материалы графики.
12. Особенности мягких материалов и техник работы с ними.
13. Итальянский карандаш и его применение в работах Г. Гольбейна, Ф.Клуэ.
14. В чем особенности техники «сухая кисть».
15. Особенности работы пастелью.
16. Пастель в работах выдающихся художников графиков.
17. Сухая пастель.
18. Бумага для пастели и основные требования к ней.
19. Водные графические материалы.
20. История появления техник водных графических материалов.
21. Анализ работ выдающихся мастеров А. Дюрер, А.ван Дейк, К. Лоррен, О.Фраго
22. Особенности работы с сухими материалами.
23. Штрих. Технология «растушевывания».
24. Работа итальянским карандашом.
25. Особенности работы масляной пастелью.
26. Масляная пастель в работах выдающихся художников графиков.
27. Бумага для масляной пастели и основные требования к ней
28. Особенности работы с водными материалами.
29. Техника «отмывка». Техника «аля прима».
30. Технология работы с китайской тушью.
31. Технологии смешанной техники.
32. Технология имитации текстур использованием водных материалов.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Теоретические вопросы к зачету

1. Что такое графика?
2. Перечислить жанры графики
3. В чем отличие станковой графики от монументальной?
4. Перечислите и кратко охарактеризуйте мягкие материалы графики
5. Особенности работы сангиной
6. В чем состоят выразительные художественные особенности итальянского карандаша?
7. Перечислите выдающихся мастеров и их произведения выполненные в технике итальянского карандаша
8. Назовите выдающихся деятелей европейской школы карандашного рисунка

Практические вопросы к зачету

1. В чем особенности работы углем?
2. Выразительные возможности графита
3. Пастель в работах выдающихся художников графиков. Ф. Буше, М.Кантен де Латур.
4. «Сухая», масляная и восковая пастель: отличительные черты и особенности работа
5. Пере числите водные графические материалы.
6. Основа и сравнительные особенности акварели. Гуашь.
7. Художественные возможности китайской туши
8. Применение сепии в графике
9. Особенности работы с сухими материалами.
10. Технология «растушевывания».
11. Принципы работы пастелью.

12. Технология работы водными материалами в графике.
13. Особенности работы с водными материалами.
14. Что такое аэрография?
15. Особенности работы с бистром

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Выполнение теста	10	1	10
Практикум (Выполнение практических заданий)	4	8	32
Посещение занятий	1	24	24
Обязательная самостоятельная работа			
Подготовка доклада	4	1	4
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Бесчастнов Н.П. Цветная графика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 071002.65 «Графика» / Н.П. Бесчастнов. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2014. - 176 с. - ISBN 978-5-691-01966-1. - URL:
<https://ibooks.ru/bookshelf/350843/reading>
2. Аллен, Джон. Базовые геометрические формы для дизайнеров и архитекторов [Текст] : пер. с англ. / Д. Аллен. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 88 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

- 1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Технология графических материалов» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия». <http://www.academia-moscow.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется получить в учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

В образовательном процессе выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); подготовка докладов, сообщений; выполнение контрольной работы.

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на занятиях. Подготовка докладов и выступлений направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

К выполнению практических заданий следует приступать после ознакомления с теоретической частью соответствующего раздела и рекомендациями, приведенными к работе. Практические задания рекомендуется выполнять в строгом порядке их нумерации и в аудиторное время.