

Министерство культуры Российской Федерации

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология графических материалов»

Специальность: 54.05.03 ГРАФИКА
Специализация: специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной графики"

Форма обучения: очная

Выпускающая кафедра: Компьютерной графики и дизайна

Санкт-Петербург
2018 г.

Рабочая программа дисциплины «Технология графических материалов» составлена:

— в соответствии с требованиями ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.05.03 ГРАФИКА (приказ Минобрнауки России от 16.11.2016г. №1428)

— на основании учебного плана и карты компетенций специальности 54.05.03 ГРАФИКА и специализации специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной графики"

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цели 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 вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (Б1.В).

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

Педагогическая практика

Этнокультурные традиции в графических решениях

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

нет последующих дисциплин

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

1.3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:

• профессиональных компетенций

Индекс компетенции	Наименование	Вес дисциплины в компетенции
ПК-19	Вид деятельности: педагогическая способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показать и исправить их ошибки, способностью обучить практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-графика	0,5

1.3.2. Требования к результатам обучения по дисциплине:

Знать:

техники, технологии и материалы, применяемые в творчестве художника-графика

Уметь:

донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, выполняемую с использованием технологий графических материалов

Владеть:

способностью обучить практическому владению технологиям графических материалов, применяемыми в творчестве художника-графика

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 астроном. час. / 2 зач.ед.

Вид(ы) промежуточной аттестации	Семестр (курс)
зачет	10

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	10(5.2)		Итого	
	УП	РПД	УП	РПД
Практические	36	36	36	36
Прочие виды контактной работы	2,3	2,3	2,3	2,3
Контактная работа, всего	38,3	38,3	38,3	38,3
Самостоятельная работа	15,7	15,7	15,7	15,7
Итого	54	54	54	54

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)	Итого часов	Виды учебной работы				
			Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа, всего
1	Материалы и техники графики.	4	0	0	4	0	0
2	Черно-белая графика	5	0	0	4	0	1
3	Мягкие материалы в графике.	7	0	0	5	0	2
4	Цветные графические материалы.	7	0	0	5	0	2
5	Водорастворимые графические материалы	7	0	0	4	0	3
6	Фломастер, маркер как инструменты графики	4,7	0	0	4	0	0,7
7	Коллаж	7	0	0	5	0	2
8	Смешанная техника. Ее особенности и технологии	10	0	0	5	0	5
	ВСЕГО	51,7	0	0	36	0	15,7

4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторный практикум по дисциплине «Технология графических материалов» в соответствии с учебным планом не предусмотрен.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Грудоемкость (час.)
1	выполнение упражнений и графических работ в различных графических техниках	4
2	выполнение графических работ в технике тушь, перо	4
3	Выполнение графических работ в технике мягких материалов	5
4	выполнение графических работ в технике пастели	4
5	выполнение графических работ водорастворимыми материалами	5
6	выполнение зарисовок фломастером	5
7	выполнение эскизов для серии коллажей	4
8	выполнение графической работы в смешанной технике	5

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ, МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

Доклад

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Успеваемость по дисциплине «Технология графических материалов» оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с помощью балльно-рейтинговой системы. Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся на первом занятии. Оценочные средства в полном объеме представлены в документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология графических материалов»».

7.1. 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.

7.2. Перечень вопросов для подготовки к 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. Перечислите 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 «растущевывания».
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

7.3. Система выставления оценок по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации

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

Баллы выставляются за все виды учебной деятельности обучающихся в рамках контактной и самостоятельной работы. Также возможно выставление «премиальных» баллов за дополнительные виды деятельности.

Положительная оценка по дисциплине должна быть выставлена по результатам текущего контроля без дополнительных испытаний в ходе промежуточной аттестации студенту, набравшему более 56 баллов.

Студент, набравший менее 56 баллов, для получения положительной оценки должен пройти дополнительные испытания в ходе промежуточной аттестации. Баллы, набранные в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, суммируются.

Студент, набравший в ходе текущего контроля более 56 баллов, но желающий повысить свой рейтинговый показатель, проходит дополнительные испытания в ходе промежуточной аттестации.

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

В случае прохождения студентом промежуточной аттестации баллы за прохождение испытания выставляются в соответствии со шкалой, представленной в таблице:

Критерии выставления баллов в ходе промежуточной аттестации

Шкала по БРС	Критерии оценивания
26 – 30	Ответы на вопросы логичные, обнаруживается глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий; очевидны содержательные межпредметные связи; представлена развернутая аргументация выдвигаемых положений, приводятся убедительные примеры; обнаруживается аналитический подход в освещении различных концепций; делаются содержательные выводы, демонстрируется знание специальной литературы в рамках учебного курса и дополнительных источников информации.
20 – 25	Ответы на вопросы изложены в соответствии с планом; в ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полное; не всегда очевидны межпредметные связи; аргументация выдвигаемых положений и приводимых примеров не всегда убедительна; наблюдается некоторая непоследовательность анализа материала; выводы правильные, речь грамотная, используется профессиональная лексика; демонстрируется знание основной литературы в рамках учебного курса.
13 – 19	Ответы недостаточно логически выстроены, план ответов соблюдается непоследовательно; раскрытие профессиональных понятий недостаточно развернутое; выдвигаемые положения декларируются, но не в полной мере аргументируются; ответы носят преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют.
0 – 12	В ответах недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории; наблюдается стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера; присутствует ряд серьезных неточностей; выводы поверхностные или отсутствуют.

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины с использованием балльно-рейтинговой системы по видам учебной работы представлено в фонде оценочных средств по дисциплине и доводится до обучающихся на первом занятии.

8. 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.

8.1. Перечень основной литературы

1. Барбер, Баррингтон. Перспектива и композиция. Базовый и продвинутый методы [Текст] : пер. с англ. / Б. Барбер. - М. : Эксмо, 2015. - 48 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Резников, С. Рисование Сергея Резникова [Электронный ресурс]. - Москва: Прогресс-Традиция, 2014 г. , 264 с. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<http://ibooks.ru/reading.php?productid=344528>

3. Коновалов, М. В. Двухмерная анимационная графика [Текст] : учебное пособие / М. В. Коновалов ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 121 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

8.2. Перечень дополнительной литературы

1. 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>
2. Основы рисунка [Текст] : пер. с англ. - Барселона : Паррамон Эдисионес, 1994. - 127 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет»

- 1.

8.4. Перечень используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине лицензионного программного обеспечения

ОС Microsoft Windows

Microsoft Office

8.5. Перечень используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине профессиональных баз данных и информационных справочных систем

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>

8.6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.

9. 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.