

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Кафедра станковой живописи

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А.Федоричева
29.08.2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 54.04.21 Изящные искусства

По профилю – Станковая живопись

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная						Форма контроля
		Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Инд. занятия	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	
1	1,2	338/ 9,4	148	8		140	198	Зачет (1) Диф.зачет (2)
2	3	166/ 4,6	68	4		64	98	Экзамен (3)
Всего		504/ 14,0	504	12		208	296	Экзамен

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработал О.Н. Безуглый, доцент кафедры станковой живописи.

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М.Матусовского»)

Протокол № 1 от 29.08.2019 г. Зав. кафедрой О.Н.Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Графические техники» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО, уровень магистратура) и адресована студентам 1-2 курсов направления подготовки 54.04.02 Изящные искусства ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи. Курс для студентов специализации «Станковая живопись» проводится для обеспечения качественного уровня академического образования, которое даст возможность подготовить студентов к активной творческой деятельности. Программа разработана в соответствии с принципами от простого к сложному, от эмоционального к аналитически-логическому, от общего к деталям и к обобщению изучать окружающую действительность, развивать способности, видеть главное и воплощать в художественные образы.

Предметом изучения учебной дисциплины являются познание окружающей действительности, развитие способностей, видеть главное и воплощать в художественные образы.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- оценки практической работы;
- итоговый контроль в форме экзамена (просмотр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14,0 зачетных единицы, 504 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 208 часов, самостоятельная работа - 296 часов для очной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Графические техники» является формирование у студентов знаний, умений, навыков в процессе создания станковых графических работ.

Графика – ведущая дисциплина в профессионально-художественном обучении студентов. Каждый вид искусства обладает своей спецификой, средствами и приемами создания художественного образа. Графика как один из видов искусства имеет собственный язык и своеобразие; в своем арсенале имеет массу художественных возможностей, воспользовавшись которыми студент создает интересные графические работы. В связи с творческим характером графики и с современным развитием станкового искусства. Искусство графики представляет собой единый художественно – творческий и учебно-познавательный процесс, который позволяет развить воображение, фантазию, приобрести особое видение мира и утонченность восприятия, а так же практические навыки в этой области. Программный материал нацелен на расширение знаний студентов, развитие образного мышления, формирование эстетического отношения к видам графического искусства, и как один из вариантов ориентирования будущую дипломную квалификационную работу.

Задачи дисциплины:

- изучение техник станковой графики;
- изучение и применение материалов на практике;
- формирование у студентов понятий станковая графическая композиция;
- формирование образного мышления;
- обучение студентов навыкам работы с графическими материалами;
- формирование эстетического вкуса;
- развитие творческих способностей у студентов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Графические техники» относится к вариативной части. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Академический рисунок», «История русского искусства», «История зарубежного искусства», «Академическая живопись», «Станковая композиция», «Цветоведение», «Основы композиции» и «Пластическая анатомия», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Графические техники».

Изучение дисциплины «Графические техники» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Композиция», «Академическая живопись».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 54.04.02 Изящные искусства

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК - 1	способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2	готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3	готовность к саморазвитию, самореализации, использование творческого потенциала

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК - 1	способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственных языках Луганской Народной Республики и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-5	готовность к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-8	готовность к реализации в преподавании дисциплин творческой направленности задач овладения различными методами воплощения авторского художественного замысла в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры
ПК-9	способность к применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебной деятельности

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны **знать**:

- законы линейной и воздушной перспективы;
- понятия колорита, цветового пятна, нюанса, контраста, акцента, пропорционирование тона, светотеневой градации и т. д.;
- закономерности изменения цветовых и тональных соотношений среде в зависимости от способа и специфики освещения;
- методологию проработки цветом и тоном изображаемой формы на основе комплексных знаний в контексте академической, цветоведения, основ композиции, академического рисунка и пластической анатомии.

Овладев курсом, студенты должны **уметь**:

- размещать изображение фигур на плоскости листа бумаги;
- выполнять построение объемных форм на этапе подготовительного рисунка;
- последовательно вести проработку формы цветом и тоном на всей изобразительной плоскости в целом;
- осмысленно и убедительно изображать объемные формы в пространственной среде;
- достоверно воссоздавать цветовые и тональные связи формы с пространством с учетом пропорциональных отношений в изображении.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	все	в том числе				все	в том числе			
	го	л	п	инд	с.р.	го	л	п	с.р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Раздел I Серия графических листов. Городской пейзаж (I семестр)										
Тема 1. Вступительная беседа. Городской пейзаж (город Луганск). Серия графических листов	166	4	64			98				
Всего по I разделу	166	4	64			98				
Раздел II Серия графических листов. Тематический натюрморт (II семестр)										
Тема 2. Вступительная беседа. Графическая композиция тематический натюрморт. Серия графических листов	172	4	68			100				
Всего по II разделу	172	4	68			100				
Всего по I и II разделам	338	8	132			198				
Раздел III Серия графических листов. Графическая композиция на современную тему (III семестр)										
Тема 3. Вступительная беседа. Графическая композиция на современную тему. Серия графических листов	166	4	64			98				
Всего по III разделу	166	4	64			98				
Всего часов по дисциплине	504	4	64			296				

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. СЕРИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЛИСТОВ. ГОРДСКОЙ ПЕЙЗАЖ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Городской пейзаж (г. Луганск). Серия графических листов.

На первом курсе магистратуры студенты выполняют такие задания как: городской пейзаж и малофигурная композиция на современную тему. Каждое задание состоит из серии графических листов.

Городской пейзаж – реальная форма художественной культуры нашего народа, изучение которого является одной из форм связи с духовным наследием своего отечества.

Городской пейзаж или урбанизированный ландшафт эквивалент городского ландшафта. Разница определений состоит лишь в том, что первое касается крупных урбанизированных городов, а второе — маленьких. В урбанизированный дизайн входят конфигурация встроенных форм и промежуточное пространство. В изобразительном искусстве урбанизированный (городской) ландшафт — художественное представление, в таких сферах как живопись, графика, печать или фотография, физических аспектов города или агломерации.

Графику городского пейзажа можно выполнять на различных исторических и современных улицах города. Из исторической архитектуры наиболее интересны постройки старой части города – это улицы: Ленина, Даля, Карла Маркса, Почтовая, Красная Площадь. Из современной архитектуры для выполнения городского пейзажа можно выбрать такие улицы: Советская и Оборонная. При выполнении серии графических листов «Городской пейзаж» в качестве основы практики в первую очередь фигурирует перспектива. Ее законы применяются наиболее объемно и детально. Без знания перспективы невозможно построить ни одну пейзажную композицию. Поэтому кроме геометрии пространственных построений рассматриваются принципы распределения в изображении светотени. Важным и необходимым для создания графической серии «Городской пейзаж» считается применение тональных отношений.

Задача: Интересное композиционное решение городского пейзажа. Передать гармонию природы и архитектуры при выполнении серии графических работ. В этом задании студент должен применить принципы построения графической композиции такие как: цельность, симметрия или асимметрия, ритм, пластика.

Размер каждого листа серии 50х60 см.

Материал: акварель, тушь, перо, смешанная техника.

РАЗДЕЛ 2. СЕРИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЛИСТОВ. ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ (II СЕМЕСТР)

Тема 2. Графическая композиция тематический натюрморт. Серия графических листов

Натюрморт – один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т.п. Задача художника, изображающего натюрморт, – передать колористическую красоту окружающих человека предметов, их объемную и материальную сущность, а также выразить свое отношение к изображаемым предметам. Рисование натюрморта особенно полезно в учебной практике для овладения живописным мастерством, так как в нем начинающий художник постигает законы цветовой гармонии, приобретает техническое мастерство живописной моделировки формы как самостоятельный жанр в искусстве натюрморт появился на рубеже XVI – XVII вв. в Голландии и Фландрии и с тех пор используется многими художниками для передачи непосредственной связи искусства с жизнью и бытом людей. Это время художников, прославивших себя в жанре натюрморта, П. Класа, В. Хеды, А. Бейерена и В. Кальфа, Снейдерса и др.

Натюрморт – наиболее излюбленный жанр и в искусстве многих современных художников. Натюрморты пишут на пленэре, в интерьере, простые и сложные постановки,

традиционные и остро современно аранжированные наборы предметов из повседневного обихода человека.

В картине – натюрморте художники стремятся показывать мир вещей, красоту их форм, красок, пропорций, запечатлеть свое отношение к этим вещам. При этом в натюрмортах отражается человек, его интересы, культурный уровень и сама жизнь.

Составление натюрморта предполагает умение изображать форму различных предметов, используя светотень, перспективу, законы цвета.

Основной составления натюрморта является такой подбор предметов, при котором общее содержание и тема его выражены наиболее четко.

Существует несколько видов натюрмортов:

- сюжетно – тематический;
- учебный;
- учебно – творческий;
- творческий.

Натюрморты различают:

- по колориту (теплый, холодный);
- по цвету (сближенные, контрастные);
- по освещенности (прямое освещение, боковое освещение, против света);
- по месту расположения (натюрморт в интерьере, в пейзаже);
- по времени исполнения (краткосрочный - "нашлепок" и долговременный – многочасовые постановки);
- по постановке учебной задачи (реалистичный, декоративный и т.д.).

Натюрморт в пейзаже (на пленэре) может быть двух типов: один – составленный в соответствии с избранной темой, другой - естественный, "случайный". Он может, быть как самостоятельным, так и являться составной частью жанровой картины или пейзажа. Нередко пейзаж или жанровая сцена сами лишь дополняют натюрморт.

Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении большого пространства, где объекты натюрморта находятся в сюжетном соподчинении с интерьером.

Сюжетно – тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом. Тематический натюрморт – сложное художественное произведение, с помощью которого можно рассказать об увлечениях, взглядах, мировоззрении владельца предметов.

Учебный натюрморт. В нем, как в сюжетно – тематическом, необходимо согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, раскрыть конструктивные особенности предметов, изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм. Учебный натюрморт носит также название академический или, как говорили выше, постановочный.

Учебный натюрморт отличается от творческого строгой постановкой цели: дать обучающимся основы изобразительной грамоты, способствовать активизации их познавательных способностей и приобщать к самостоятельной творческой работе.

В декоративном натюрморте основной задачей является выявление декоративных качеств натуры, создание общего впечатления нарядности "Декоративный натюрморт не есть точное изображение натуры, а размышление по поводу данной натуры: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника".

Основной принцип решения декоративного натюрморта является превращение пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство. В тоже время, возможно использование нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. Учебная задача, стоящая перед студентом в процессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в том, чтобы "выявить характерное, наиболее выразительное качество и усилить в его декоративной переработке, в декоративном решении натюрморта вы должны постараться увидеть характерное в нем и на этом построить переработку".

Декоративный натюрморт дает возможность развития у будущих дизайнеров архитектурной среды чувство цветовой гармонии, ритма, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности, светлоты и фактурности, и в целом активизирует творческие силы студентов.

Задача: Работая над заданием, студенты должны применять правила и приемы композиции, которые они изучали на предыдущих курсах.

К основным правилам относятся:

1. Симметрия, складывается из пластики строения тела человека и множества других природных форм, устанавливая закон гармонии пропорций.

2. Равновесие – сочетание противоположных сторон изображения, равенство по массам.

3. Статика и динамика в пластическом решении графической композиции.

4. Ритм – закономерность чередования больших и малых форм, статика и динамика, контраст и нюанс, свет и тень.

5. Правила перспективы применимы к разным композиционным решениям – линейная;

– воздушная;

– ортогональная.

6. Масштаб, как способ уменьшения или увеличения по отношению к натуральному размеру.

7. Вертикали и горизонталы, как постоянные оси по отношению ко всем другим направлениям.

Размер каждого листа серии 50х60 см.

Материал: акварель, тушь, перо, смешанная техника.

РАЗДЕЛ 3. СЕРИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЛИСТОВ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ (III СЕМЕСТР)

Тема 3. Графическая композиция на современную тему (две, три фигуры, связанные общим действием). Серия графических листов

На втором курсе студенты выполняют итоговое задание по дисциплине «Графические техники» и более углубленно изучают правила и приемы графической композиции. Все элементы композиции взаимосвязаны. Характер взаимосвязи обозначается выбором сюжетной линии композиции. Конструктивная идея, законы и правила графики дают пластическую основу композиции.

Итоговое задание по дисциплине «Графические техники» на II курсе магистратуры. Студент не ограничен в выборе тем для эскизов графической композиции – это зависит от самого студента, его мышления, личных качеств и творческого мастерства. Необходимо, чтобы студент не был равнодушным человеком, самостоятельно и глубоко мыслит.

Тематика графической композиции, состоящей из серии работ может быть разнообразная: современная, историческая, портреты современников.

Работая над графической серией, студент должен обратить внимание на такие составляющие:

– интересный выбор сюжета;

– убедительность и правдивость композиционной задумки;

– выразительность графического изображения;

– цельность видения не только отдельного графического листа, но и серии в целом;

– необходимость упорно учиться художественному мастерству.

Перед студентом ставится цель – научиться изображать не статичные сцены, замкнутые и однообразные, а уметь чувствовать динамику жизни, живое восприятие действительности.

Задача: Становление и развитие творческого потенциала профессионального мастерства у студентов.

Задание выполняется на бумаге и состоит из 3-х графических листов, объединенных в общую серию.

Размер каждого листа серии 50х60 см.

Материал: акварель, тушь, перо, гуашь, смешанная техника.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов очной формы обучения – выполнение заданий, вынесенных на самостоятельную работу;
- подготовка к экзамену.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1 СЕРИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЛИСТОВ. ГОРДСКОЙ ПЕЙЗАЖ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Городской пейзаж (г. Луганск). Серия графических листов.

На первом курсе магистратуры студенты выполняют такие задания как: городской пейзаж и малофигурная композиция на современную тему. Каждое задание состоит из серии графических листов.

Городской пейзаж – реальная форма художественной культуры нашего народа, изучение которого является одной из форм связи с духовным наследием своего отечества.

Городской пейзаж или урбанизированный ландшафт эквивалент городского ландшафта. Разница определений состоит лишь в том, что первое касается крупных урбанизированных городов, а второе — маленьких. В урбанизированный дизайн входят конфигурация встроенных форм и промежуточное пространство. В изобразительном искусстве урбанизированный (городской) ландшафт — художественное представление, в таких сферах как живопись, графика, печать или фотография, физических аспектов города или агломерации.

Графику городского пейзажа можно выполнять на различных исторических и современных улицах города. Из исторической архитектуры наиболее интересны постройки старой части города – это улицы: Ленина, Даля, Карла Маркса, Почтовая, Красная Площадь. Из современной архитектуры для выполнения городского пейзажа можно выбрать такие улицы: Советская и Оборонная. При выполнении серии графических листов «Городской пейзаж» в качестве основы практики в первую очередь фигурирует перспектива. Ее законы применяются наиболее объемно и детально. Без знания перспективы невозможно построить ни одну пейзажную композицию. Поэтому кроме геометрии пространственных построений рассматриваются принципы распределения в изображении светотени. Важным и необходимым для создания графической серии «Городской пейзаж» считается применение тональных отношений.

Задача: Интересное композиционное решение городского пейзажа. Передать гармонию природы и архитектуры при выполнении серии графических работ. В этом задании студент должен применить принципы построения графической композиции такие как: цельность, симметрия или асимметрия, ритм, пластика.

Размер каждого листа серии 50x60 см.

Материал: акварель, тушь, перо, смешанная техника.

Термины: абрис, акцент, аэрограф, бистр, багет, валёр, вариант, вернисаж, графика, гравюра, гравюрная доска, граттаж, грунт, деформация, декоративность, диптих, детализация, дублирование, жанр, жухлость, итальянский карандаш, карнация, колорит, коллаж, композиция, корпусное письмо, короластика, кракелюр, кракле, ксилография, коллаж, ксилография, лессировка, люстр, линогравюра, литография, лубок, монотипия, мастихин, миниатюра, моделировка, мольберт, монохромия, монументальная живопись, муштабель, набросок, нюанс, обскура, основа, офорт, панно, панорама, паспарту, пинакс, пастозность перспектива, пинакотекка, пластические искусства, пластичность, пленэр, подрамник, полихромия, полутень, поновления, прием, профиль, размывка, ракурс, растушевка, реплика, ретушь, рефлекс, ритм, розетка, рисунок, сангина, сепия, эстамп.

Выполнить: Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) - С. 198-203; [2](#) - С.57-63]

РАЗДЕЛ 2. СЕРИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЛИСТОВ. ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ (II СЕМЕСТР)

Тема 2. Графическая композиция тематический натюрморт. Серия графических листов

Натюрморт – один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т.п. Задача художника, изображающего натюрморт, – передать колористическую красоту окружающих человека предметов, их объемную и материальную сущность, а также выразить свое отношение к изображаемым предметам. Рисование натюрморта особенно полезно в учебной практике для овладения живописным мастерством, так как в нем начинающий художник постигает законы цветовой гармонии, приобретает техническое мастерство живописной моделировки формы как самостоятельный жанр в искусстве натюрморт появился на рубеже XVI – XVII вв. в Голландии и Фландрии и с тех пор используется многими художниками для передачи непосредственной связи искусства с жизнью и бытом людей. Это время художников, прославивших себя в жанре натюрморта, П. Класа, В. Хеды, А. Бейерена и В. Кальфа, Снейдерса и др.

Натюрморт – наиболее излюбленный жанр и в искусстве многих современных художников. Натюрморты пишут на пленэре, в интерьере, простые и сложные постановки, традиционные и остросовременно аранжированные наборы предметов из повседневного обихода человека.

В картине – натюрморте художники стремятся показывать мир вещей, красоту их форм, красок, пропорций, запечатлеть свое отношение к этим вещам. При этом в натюрмортах отражается человек, его интересы, культурный уровень и сама жизнь.

Составление натюрморта предполагает умение изображать форму различных предметов, используя светотень, перспективу, законы цвета.

Основной составления натюрморта является такой подбор предметов, при котором общее содержание и тема его выражены наиболее четко.

Существует несколько видов натюрмортов:

- сюжетно – тематический;
- учебный;
- учебно – творческий;
- творческий.

Натюрморты различают:

- по колориту (теплый, холодный);
- по цвету (сближенные, контрастные);
- по освещенности (прямое освещение, боковое освещение, против света);
- по месту расположения (натюрморт в интерьере, в пейзаже);

– по времени исполнения (краткосрочный - "нашлепок" и долговременный – многочасовые постановки);

- по постановке учебной задачи (реалистичный, декоративный и т.д.).

Натюрморт в пейзаже (на пленэре) может быть двух типов: один – составленный в соответствии с избранной темой, другой - естественный, "случайный". Он может, быть как самостоятельным, так и являться составной частью жанровой картины или пейзажа. Нередко пейзаж или жанровая сцена сами лишь дополняют натюрморт.

Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении большого пространства, где объекты натюрморта находятся в сюжетном соподчинении с интерьером.

Сюжетно – тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом. Тематический натюрморт – сложное художественное произведение, с помощью которого можно рассказать об увлечениях, взглядах, мировоззрении владельца предметов.

Учебный натюрморт. В нем, как в сюжетно – тематическом, необходимо согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, раскрыть конструктивные особенности предметов, изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм. Учебный натюрморт носит также название академический или, как говорили выше, постановочный.

Учебный натюрморт отличается от творческого строгой постановкой цели: дать обучающимся основы изобразительной грамоты, способствовать активизации их познавательных способностей и приобщать к самостоятельной творческой работе.

В декоративном натюрморте основной задачей является выявление декоративных качеств природы, создание общего впечатления нарядности "Декоративный натюрморт не есть точное изображение природы, а размышление по поводу данной природы: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника".

Основной принцип решения декоративного натюрморта является превращение пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство. В тоже время, возможно использование нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. Учебная задача, стоящая перед студентом в процессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в том, чтобы "выявить характерное, наиболее выразительное качество и усилить в его декоративной переработке, в декоративном решении натюрморта вы должны постараться увидеть характерное в нем и на этом построить переработку".

Задача: Работая над заданием, студенты должны применять правила и приемы композиции, которые они изучали на предыдущих курсах.

К основным правилам относятся:

1. Симметрия, складывается из пластики строения тела человека и множества других природных форм, устанавливая закон гармонии пропорций.

2. Равновесие – сочетание противоположных сторон изображения, равенство по массам.

3. Статика и динамика в пластическом решении графической композиции.

4. Ритм – закономерность чередования больших и малых форм, статика и динамика, контраст и нюанс, свет и тень.

5. Правила перспективы применимы к разным композиционным решениям

– линейная;

– воздушная;

– ортогональная.

6. Масштаб, как способ уменьшения или увеличения по отношению к натуральному размеру.

7. Вертикали и горизонталы, как постоянные оси по отношению ко всем другим направлениям.

Размер каждого листа серии 50х60 см.

Материал: акварель, тушь, перо, смешанная техника.

Термины: абрис, акцент, аэрограф, бистр, багет, валёр, вариант, вернисаж, графика, гравюра, гравюрная доска, граттаж, грунт, деформация, декоративность, диптих, детализация, дублирование, жанр, жухлость, итальянский карандаш, карнация, колорит, коллаж, композиция, корпусное письмо, коропластика, кракелюр, кракле, ксилография, коллаж, ксилография, лессировка, люстр, линогравюра, литография, лубок, монотипия, мастихин, миниатюра, моделировка, мольберт, монохромия, монументальная живопись, муштабель, набросок, нюанс, обскура, основа, офорт, панно, панорама, паспарту, пинакс, пастозность перспектива, пинакотейка, пластические искусства, пластичность, пленэр, подрамник, полихромия, полутень, поновления, прием, профиль, размывка, ракурс, растушевка, реплика, ретушь, рефлекс, ритм, розетка, рисунок, сангина, сепия, эстамп.

Выполнить:

1. Зарисовки графической композиции тушью
2. Зарисовки графической композиции акварелью
3. Выполнить эскизы, применяемые к разным композиционным решениям:
 - линейная;
 - воздушная;
 - ортогональная.
4. Выполнить эскиз сюжетно – тематического натюрморта
5. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[9](#); [7](#) - С 165-209; [3](#); [4](#)]

РАЗДЕЛ 3 СЕРИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЛИСТОВ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ (III СЕМЕСТР)

Тема 3. Графическая композиция на современную тему (две, три фигуры, связанные общим действием). Серия графических листов

На втором курсе студенты выполняют итоговое задание по дисциплине «Графические техники» и более углубленно изучают правила и приемы графической композиции. Все элементы композиции взаимосвязаны. Характер взаимосвязи обозначается выбором сюжетной линии композиции. Конструктивная идея, законы и правила графики дают пластическую основу композиции.

Итоговое задание по дисциплине «Графические техники» на II курсе магистратуры. Студент не ограничен в выборе тем для эскизов графической композиции – это зависит от самого студента, его мышления, личных качеств и творческого мастерства. Необходимо, чтобы студент не был равнодушным человеком, самостоятельно и глубоко мыслит.

Тематика графической композиции, состоящей из серии работ может быть разнообразная: современная, историческая, портреты современников.

Работая над графической серией, студент должен обратить внимание на такие составляющие:

- интересный выбор сюжета;
- убедительность и правдивость композиционной задумки;
- выразительность графического изображения;
- цельность видения не только отдельного графического листа, но и серии в целом;
- необходимость упорно учиться художественному мастерству.

Перед студентом ставится цель – научиться изображать не статичные сцены, замкнутые и однообразные, а уметь чувствовать динамику жизни, живое восприятие действительности.

Задача: Становление и развитие творческого потенциала профессионального мастерства у студентов.

Задание выполняется на бумаге и состоит из 3-х графических листов, объединенных в общую серию.

Размер каждого листа серии 50х60 см.

Материал: акварель, тушь, перо, гуашь, смешанная техника.

Термины: абрис, акцент, аэрограф, бистр, багет, валёр, вариант, вернисаж, графика, гравюра, гравюрная доска, граттаж, грунт, деформация, декоративность, диптих, детализация, дублирование, жанр, жухлость, итальянский карандаш, карнация, колорит, коллаж, композиция, корпусное письмо, короластика, кракелюр, кракле, ксилография, коллаж, ксилография, лессировка, люстр, линогравюра, литография, лубок, монотипия, мастихин, миниатюра, моделировка, мольберт, монохромия, монументальная живопись, муштабель, набросок, нюанс, обскура, основа, офорт, панно, панорама, паспарту, пинакс, пастозность перспектива, пинакотекка, пластические искусства, пластичность, пленэр, подрамник, полихромия, полутень, поновления, прием, профиль, размывка, ракурс, растушевка, реплика, ретушь, рефлекс, ритм, розетка, рисунок, сангина, сепия, эстамп.

Выполнить:

1. Выполнить эскизы на выбранную тему будущих графических листов.
2. Выполнить эскизы графической композиции на историческую тему
3. Выполнить эскизы графической композиции на тему портреты современников.
4. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[9](#); [5](#); [6](#); [8](#)]

6. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Графические техники» осуществляется студентами в ходе работы над практическими заданиями, а также посредством самостоятельной работы и изучения рекомендованной литературы.

Основой обучения является живопись с натуры, которая предусматривает достоверное воссоздание формы в условиях пространственной среды посредством пропорционирования тона.

Перед выполнением каждого предусмотренного программой задания преподаватель должен четко сформулировать цели и задачи задания, а также дать рекомендации касательно средств его выполнения. Каждое задание студент должен выполнять с удовлетворительной оценкой, в противном случае задание следует переделать.

Главным рабочим материалом является тушь, перо. С целью более полного выявления тональных отношений работу необходимо осуществлять при дневном освещении.

Кроме работы в мастерской студенты выполняют домашние работы (наброски, зарисовки), которые назначаются преподавателем, что позволяет закрепить приобретенные в мастерской знания и навыки.

Преподаватель должен иметь индивидуальный подход к обучению каждого из студентов, ставить перед лучшими из них более сложные задачи.

Учебные задания по дисциплине «Графические техники» постепенно усложняются. Знания и навыки, полученные студентом в ходе выполнения заданий, должны последовательно развиваться.

Применяются следующие методы и приемы обучения. Их можно объединить в следующие 3 группы:

- словесные (объяснения, рассказ, беседа, указание, рекомендация);
- наглядные (показ, использование наглядных пособий,);
- практические (упражнения, наброски, зарисовки).

Все многообразие методов и приемов находится в тесной взаимосвязи. Применяя их в различных сочетаниях, преподаватель обеспечивает полноценный процесс обучения.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, выполнивший задания, предусмотренные программой, в полном объеме. Оценка "отлично" выставляется студентам, наиболее ярко проявившим творческие способности при выполнении практических заданий и решившим поставленные практические задачи.
хорошо (4)		Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания. Оценка "хорошо" выставляется студентам, проявившим способность к самостоятельному выполнению практических заданий в достаточном объеме.
удовлетворительно (3)		Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности при выполнении практических заданий, но обладающим необходимыми навыками для их устранения под руководством преподавателя.
неудовлетворительно (2)	незачтено	Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут справиться с решением практических задач.

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика. — М. : Просвещение, 1987. — 290 с.](#)
2. [Кальнинг А. К. Акварельная живопись. — М. : Искусство, 1968. — 73 с. : ил.](#)
3. [Кошелева А. А. Рисунок, живопись, композиция. — Тула : ТулГУ, 2009. — 30 с.](#)
4. [Медведев Л. Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. — М. : Просвещение, 1986. — 159 с. : ил.](#)
5. [Эскиз и рисунок. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 41 с.](#)
6. [Барышников А. П. Основы композиции. — М. : Трудрезервиздат, 1951. — 191 с.](#)
7. [Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 255 с. : ил.](#)
8. [Блейк В. Начинаем рисовать. Графика. — Мн. : Попурри, 2003. — 80 с. : ил.](#)
9. [Психология рисунка и живописи. Вопросы психологического исследования формирования образа. — М. : Академия педагогических наук РСФСР, 1954. — 296 с.](#)

Дополнительная литература

1. Барщ, А. О. Наброски и зарисовки: учеб. пособ. для худ. училищ и училищ прикладного искусства / А. О. Барщ. - Г. : Искусство, 1970. - 166 с.
2. Дайнека, А. Учитесь рисовать: Беседы с изучающими рисование / А. Дайнека. - Г. : изд. Академии художеств СССР, 1961. - 224 с.
3. [Кальнинг, А. К. Акварельная живопись / А. К. Кальнинг. — М. : Искусство, 1968. — 73 с. : ил.](#)
4. Радлов, Н. Э. Рисование с натуры / Н. Э. Радлов. - Г. : Просвещение, 1983. - 216 с.
5. Беда Р. В. Основы изобразительной грамоты: (рисунок, живопись, композиция) / Р. В. Беда. - М.: Просвещение, 1981. - 237 с.
6. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги : учеб. пособие для вузов / Герчук Ю. Я. - М. : Аспект-Пресс, 2000. - 320 с.
7. Герчук Ю. Я. Основы художественной грамоты : учеб. пособие / Герчук Ю. Я. - М., 1998. - 204 с.
8. Гропиус В. Границы архитектуры : пер. с англ. / Гропиус Вальтер. - М. : Искусство, 1971. - 284 с.
9. Костенко Т. В. Основы композиції та тримірного формоутворення : навч.-метод. посібник / Костенко Т. В. -2-ге вид., перероб. та допов. - Х.: ХДАДМ, 2003. - 256 с.
10. Розенблюм Е. А. Художник в дизайне: опыт работы центральной учебно-экспериментальной студии / Розенблюм Е. А. □ М.: Искусство, 1974. □ 176 с.
11. Розенталь Р. История прикладного искусства Нового времени : пер. с англ. / Р. Розенталь, Х. Ратцка. - М. : Искусство, 1971. - 223с. : ил.
12. Розин В. М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и понимает мир / Розин В. М. □ М. : Эдиториал УРСС, 1996. □ 224 с.
13. Серов С. И. Стиль в графическом дизайне. 60-е - 80-е годы / С. И. Серов. - М. : ВНИИТЭ, 1991. — 1
14. Советы мастеров. Живопись и графика. Л., «Художник РСФСР», 1979
15. Материалы и техника рисунка. М., «Изобразительное искусство», 1984
16. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. М., «ЭЛЛИС ЛАК», 1997

1. Чистяков, П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / П. П. Чистяков. – М., 1953 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yadi.sk/i/nWgJcW83UhYxP>
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Арнхейм Р. - М.: Прогресс, 1974. - 392 с.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованная художественная мастерская).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Ресурсы натюрмортного и методического фонда. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.