

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.27 История графического искусства

Учебный план: 50.03.04_ИДИ_ОО_КСИ_2021-2022 №1-1-54.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки: Классическое и современное искусство
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
5	УП	17	17	73,75	0,25	3	Зачет
	РПД	17	17	73,75	0,25	3	
Итого	УП	17	17	73,75	0,25	3	
	РПД	17	17	73,75	0,25	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Цейлина Марина
Владимировна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области истории европейского графического искусства XV-XX вв. необходимые в освоении навыков стилистического анализа произведений графики, ДПИ и дизайна с искусствоведческих и культурологических позиций.

1.2 Задачи дисциплины:

Рассмотреть исторический путь развития графического искусства XV-XX вв..

- Дать представление о значении и месте графики среди других видов изобразительных искусств в контексте исторической эпохи, ознакомиться с различными направлениями и областями применения графики.

- Показать особенности различных художественно-графических техник.

- Раскрыть принципы художественно-эстетического и стилистического анализа произведений графического искусства.

- Сформировать навыки создания аннотаций, презентаций произведений графического искусства; эссе, аналитических статей, творческих портретов художников-графиков.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

История мировых цивилизаций

Искусство Древнего мира

Введение в специальность

Искусство Средних веков

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-5: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Знать: роль и место графического искусства в жизни человека в различные периоды истории.
Уметь: использовать ресурсы телекоммуникационной сети «Интернет» для получения и переработки информации, связанной с изучением истории графического искусства.
Владеть: навыками самостоятельной творческой работы, культурой образного мышления, восприятия новой информации и постоянного совершенствования своих знаний в области графического искусства.
ОПК-6: Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации)
Знать: эволюционный путь развития европейского и отечественного графического искусства от средних веков до современности.
Уметь: применять теоретические знания при анализе произведений графического искусства.
Владеть: навыками анализа произведения и интерпретации произведений графического искусства, их художественно-стилистических, формальных и содержательных аспектов, исторического и идеологического контекста их создания.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Графическое искусство Западной Европы XV – XVII вв., XVIII вв.	5					Т
Тема 1. История возникновения графического искусства. Техники и материалы станковой, прикладной, проектной графики.		1	1	4	ИЛ	
Тема 2. Особенности хранения, реставрации, экспонирования графики		1	1	4	ИЛ	
Тема 3. Графика древнего мира, эпохи средневековья (техники рисунка)		1	1	6	ИЛ	
Тема 4. Графика Германия, Нидерланды, Италия		1	1	6	ИЛ	
Тема 5. Графика итальянских мастеров 17 века		1	1	4	ИЛ	
Тема 6. Графика голландских, фламандских мастеров 17 века		1	1	6	ИЛ	
Тема 7. Графика французских мастеров 17 -18 века		1	1	6	ИЛ	

Тема 8. Английская графика 18 века	1	1	3,75	ИЛ	Т
Тема 9. Итальянская графика 18 века. Рим, Венеция	1	1	4	ИЛ	
Раздел 2. Развитие графического искусства в Европе и России в XIX веке					
Тема 10. Графика 19 века. Англия, Германия, Франция, Испания	1	1	4	ИЛ	
Тема 11. Графическое наследие французских мастеров 2 пол. 19 века. Реалисты, Барбизон, импрессионисты, рекламная графика	1	1	4	ИЛ	
Тема 12. Основные этапы развития русского рисунка	1	1	4	ИЛ	
Тема 13. История книжной иллюстрации в Европе	1	1	6	ИЛ	
Тема 14. История научной и ботанической иллюстрации	1	1	4	ИЛ	
Тема 15. Художники СССР и России 20-21 век. Рисунок и печатная графика	1	1	4	ИЛ	
Тема 16. История сатирической графики. Выход на комиксы	1	1	2	ИЛ	
Тема 17. Прикладная, малотиражная графика. Открытка, этикетка	1	1	2	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	17	73,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине	34,25		73,75		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ОПК-5	<ul style="list-style-type: none"> - воспроизводит эволюционный путь развития европейского и отечественного графического искусства от средних веков до наших дней; - критически анализирует, аналитические статьи, эссе, творческие портреты художников-графиков различных периодов развития искусства; - оценивает историко-культурные, художественные, социокультурные, семантические, иконографические, формально-образные и формально-стилистические факторы развития графического искусства на основе критического анализа источников по истории развития графического искусства стран Западной Европы и Востока с древних времен до настоящего периода 	<p>Вопросы индивидуальное собеседованию</p> <p>Тестирование</p> <p>Практическое задание</p>
ОПК-6	<ul style="list-style-type: none"> - описывает технико-технологические особенности материалов и инструментов, применяемых в графическом искусстве; - использует специализированную литературу и другие источники информации по основным этапам развития, техникам и технологиям графического искусства; - применяет на практике знания особенностей стилистического анализа графических произведений 	<p>Вопросы индивидуальное собеседованию</p> <p>Тестирование</p> <p>Практическое задание</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.</p> <p>Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками.</p> <p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный.</p> <p>Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки.</p>	
Не зачтено	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины.</p> <p>многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Непонимание заданного вопроса.</p> <p>Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины.</p>	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 5	
1	Художественный язык графики.
2	Прикладная графика.
3	Станковая графика.
4	Материалы и техника рисунка.
5	Средства и их художественные возможности в карандашном рисунке.
6	Уголь, сангина, итальянский карандаш, чернила, тушь, сепия, соус и их художественные возможности в рисунке.
7	Углубленная или глубокая гравюра: гравюра на металле.
8	Плоская гравюра на камне – литография.
9	Офорт.
10	Репродукционная гравюра.
11	Акватинта или тоновая гравюра.
12	Меццо-тинто или черная манера.
13	Искусство книжной иллюстрации.
14	Цветные техники рисования (цветные карандаши, пастель).
15	Акварель.
16	Печатная графика (гравюра).
17	Художественный язык гравюры.
18	Выпуклая или высокая гравюра: ксилография, линогравюра.
19	Задачи книжной графики.
20	Вклад художников группы «Мир искусства» в развитие книжной иллюстрации и искусства оформления книги.
21	Ксилография в искусстве книжной иллюстрации.
22	Советская книжная графика.
23	Литография в оформлении советской детской книги.
24	Рекламный и пропагандистский плакат (военный, политический, революционный, социалистический).

25	Модная гравюра и иллюстрация.
26	Малоформатная размноженная графика: марки, логотипы, торговые эмблемы, открытки.
27	Применение графики, графических средств и техник в различных видах декоративно-прикладного искусства и дизайна.
28	Искусство художественного шрифта – каллиграфия.
29	Афиша.
30	Карандашная манера в гравюре.
31	Монотипия.
32	Цветная гравюра.
33	Книжный знак или экслибрис – искусство сопроводительной графики.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Как называется техника гравирования на металле, не использующая травление, а основанная на процарапывании острием штрихов на поверхности металлической доски?

- А) Сухая игла
- Б) Акватинта
- В) Линогравюра

Выберите способ гравирования на линолеуме

- А) Линогравюра
- Б) Медерит
- В) Мягкий лак

Выберете крупнейшего мастера ксилографии западноевропейского Ренессанса?

- А) Альбрехт Дюрер
- Б) Анна Остроумова-Лебедева
- В) Гюстав Доре

Как называется вид печатной графики, гравюра на дереве, древнейшая техника гравирования по дереву или оттиск на бумаге, сделанный с такой гравюры?

- А) Меццо-тинто
- Б) Ксилография
- В) Офорт

Как называется разновидность гравюры на металле, техника станковой графики глубокой печати, позволяющая получать оттиски с печатных форм, в процессе работы по созданию изображения на которых производится травление поверхности кислотами?

- А) Ксилография
- Б) Офорт
- В) Шелкография

Как называется книжный знак, удостоверяющий владельца книги?

- А) Экслибрис
- Б) Офорт
- В) Афиша

Как называется техника эстампа, заключающаяся в нанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на станке, а полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным и уникальным?

- А) Меццо-тинто
- Б) Офорт
- В) Монотипия

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Сведения об авторе. Какое место занимает это произведение в его творчестве, к какому этапу творческой деятельности относится произведение графического искусства.

2. Является ли графический лист подготовительным этапом к созданию живописного или скульптурного произведения искусства

3. Принадлежность произведения графического искусства к художественной эпохе.

4. Название произведения, его жанровая принадлежность.

5. Особенности сюжета произведения (если есть сюжет). Причины создания произведения. Поиск ответа на вопрос: донес ли автор свой замысел до зрителя, с помощью каких средств?

6. Особенности композиции произведения

7. Присутствуют ли в композиции символические элементы, дать описание символики

8. Проанализировать, какое значение принадлежит символическому элементу в контексте понимания смысла произведения.

9. Какие графические материалы использованы художником для создания произведения

10. Основные средства художественного образа: колорит, рисунок, фактура, светотень, манера исполнения.

11. Где находится данное произведение искусства?

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет по дисциплине «История графического искусства», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями исторического развития искусства графики у студентов, умение их применять при анализе графических произведений различных эпох, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Вопросы к зачету составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к зачету – 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Макарова М. Н.	Рисунок и перспектива. Теория и практика	Москва: Академический Проект	2016	http://www.iprbookshop.ru/60092.html
Бызова А. А.	Рисунок. Пластическая анатомия человека	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019212
Казарин, С. Н.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2015	http://www.iprbookshop.ru/55753.html
Дрозд, А. Н.	Декоративная графика	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2015	http://www.iprbookshop.ru/55762.html
Аипова М. К., Джикия Л. А.	Модная иллюстрация	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019275
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Смекалов, И. В., Шлеюк, С. Г.	Декоративные возможности акварельной живописи	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ	2013	http://www.iprbookshop.ru/21573.html
Цейтлина М. В.	Пейзажный рисунок мастеров венецианской школы XVIII века	СПб.: СПбГУПТД	2010	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=347
Кефала, О. В.	Ручная архитектурная графика	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2013	http://www.iprbookshop.ru/26879.html
Рац, А. П.	Архитектурный рисунок и графика	Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ	2014	http://www.iprbookshop.ru/27890.html
Черемушкин, Г. В.	Гравюра	Москва: Логос	2012	http://www.iprbookshop.ru/13005.html
Барциц, Р. Ч.	Художественная графика. Введение в методику преподавания	Москва: Московский педагогический государственный университет	2016	http://www.iprbookshop.ru/79058.html
Макарова, К. В., Прокофьев, А. М.	Программа спец-курса «Книжная графика»	Москва: Прометей	2012	http://www.iprbookshop.ru/58184.html

Царева, Л. Н.	Рисунок натюрморта	Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ	2013	http://www.iprbookshop.ru/23739.html
Евстратова, Ю. Ф.	Искусство акварельной живописи от Средних веков до Ренессанса	Москва: Московский гуманитарный университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/39677.html
Киргизов Ю. В.	Книжная графика и иллюстрация	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1957

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение 1

рабочей программы дисциплины История графического искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств

наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий	Ответ
1	Художник Фаворский известен произведениями в технике: А) монотипии Б) ксилографии В) меццо-тинто	Б
2	Монотипия позволяет создать следующее количество отпечатков: А) один Б) до 50 В) до 200 Г) бесконечно много	А
3	Техника цветной фотографической печати получила широкое распространение: А) во второй половине XIX в. Б) в первой половине XX в. В) во второй половине XX в.	В
4	В создании шелкографии используют: А) Резец Б) Шабер В) Трафарет Г) Акварель	В
5	К графическому дизайну можно отнести: А) Увраж Б) Шрифт В) Книжную миниатюру	Б
6	П. Кристеллер известен как: А) иллюстратор детских книг Б) автор «Истории европейской гравюры» В) гравер	Б

Приложение 2

рабочей программы дисциплины История графического искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств

наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)	Ответ
1	Составить хронологический ряд из предложенных изображений произведений графического искусства 1 2 3 4 5	В

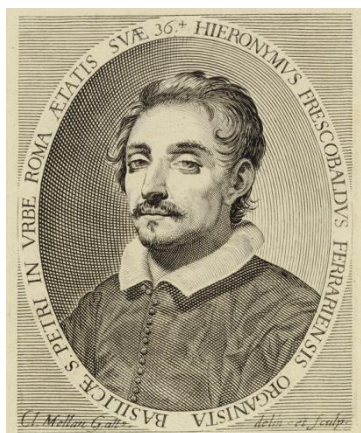
- A) 3-2-1-5-4
- Б) 1-3-5-4-2
- В) 5-3-4-1-2
- Г) 2-3-5-4-1

2 Определите, в каком веке создано данное произведение:

- A) XVI
- Б) XVII
- В) XVIII
- Г) XIX

3 Определите, в какой графической технике создано данное произведение:

- A) Меццо-тинто
- Б) Литография
- В) Резцовая гравюра
- Г) Офорт

В

В