

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

ФТД.03

Декоративно-прикладная графика

Учебный план: 2023-2024 54.05.03 ВШПМ Графика ОО №3-1-58.plx

Кафедра: **7** Графики

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.03 Графика

Профиль подготовки: 54.05.03 специализация N 4 "Художник-график (оформление печатной
(специализация) продукции)"

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
7	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
Итого	УП	34	37,75	0,25	2	
	РПД	34	37,75	0,25	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.03 Графика, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1013

Составитель (и):

Заведующий кафедрой

Лавренко
Борисовна

Галина

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой графики

Лавренко Галина
Борисовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Лавренко Галина
Борисовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области декоративно-прикладной графики для решения композиционно – творческих задач, основываясь на разностороннем изучении приемов и способов реализации творческого замысла с помощью различных графических техник и материалов.

1.2 Задачи дисциплины:

1. систематизировать приобретенный комплекс знаний методических основ искусства графики, осознать структурные закономерности творческого процесса, понять пластические качества разнохарактерных изображений, роль художественных материалов в творческом процессе.

2. приобрести навыки самостоятельной творческой работы, уметь пользоваться необходимыми техниками, подбирать требуемый в процессе работы материал.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Перспектива

Основы композиции

Учебная практика (ознакомительная практика)

Информационные технологии

Учебная практика (пленэрная практика)

Художественно-техническое редактирование специальных изданий

Пластическая анатомия

Основы векторной и растровой графики в дизайне

История зарубежного искусства и культуры

История отечественного искусства и культуры

Искусство шрифта

История отечественного арт- рынка

Производственная практика (музейная практика)

Классическая акварель

Специальный рисунок

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять творческий замысел в области оформления печатной продукции на высоком профессиональном уровне, используя чувственно-художественное восприятие, образное и креативное композиционное мышление средствами изобразительного искусства

Знать: – особенности процесса восприятия и комбинирования цветов на основе цветового круга, квадрата, тетрада, цветового тона, яркости, насыщенности цвета и основного цвета декоративно- прикладной графики.

Уметь: – применять гармоничные и дисгармоничные сочетания цветов, определять их по цветовому кругу, понимать отличие чистого спектрального цвета и его психологические особенности восприятия.

Владеть: – навыками использования закономерностей построения цветового пятна и его композиционного значения, художественнообразных возможностей декоративного решения графического произведения

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контакт ная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Особенности декоративной графики. Декоративная графика как синтез творческого мышления, непосредственного восприятия и связи с другими явлениями изобразительного искусства и материальной культуры. Материалы, используемые в декоративной графике. Концептуальный портрет с руками в головном уборе выполненный в декоративно-плоскостной графической манере.	7				КПр

<p>Тема 1. Стилистические особенности декоративной композиции графического листа. Акцентирование на главных элементах композиции. Особенности решения композиционного пространства при использовании декоративных пластических решений в работе с живой моделью. Роль тонального и цветового пятна. Выполнение этюдов с натуры и эскизов для декоративного портрета.</p>	9	8	ИЛ	
<p>Тема 2. Живописная конструкция, цветовая площадка Особенности психо-физического восприятия декоративности цвета человеком. Контрастные и сближенные цветовые отношения. Анализ натурной постановки для дальнейшей её интерпретации. Авторский концептуальный портрет на тему натуральных этюдов с живой модели и декоративного эскиза.</p>	9	9	ИЛ	
<p>Раздел 2. Роль и место декоративного искусства в системе эстетической организации среды и формирования художественного вкуса. Методы использования различных приёмов для стилизации живой модели. Технологические приёмы поисков соответствия выбора графических материалов от стилистической задачи. Орнамент, фактура и текстура как носители содержания в организации цельности декоративного произведения различными графическими средствами. Стилистическая интерпретация постановки с одетой моделью</p>				КПр

<p>Тема 3. Значение возможностей графических материалов в процессе выполнения станкового листа на тему декоративного искусства, использование их в качестве выявления образной характеристики создаваемой предметной среды. Особенности пастозных, фактурных и пластических материалов. используемых в декоративном искусстве. Сложная постановка с фигурой в костюме на фоне декоративных драпировок.</p>	10	10	ИЛ	
--	----	----	----	--

Тема 4. Авангардная декоративная графика тяготеет к декоративно-плоскостным решениям, но достижение абсолютной плоскостности живописных работ проблематично. Одной из причин сложности достижения этой цели служит эффект выступающих «теплых» и отступающих «холодных» цветов. Отличается чистыми, сочными цветами, тщательно проработанными формами, логическим построением композиции. К особенностям направления относятся: нарушение перспективы, изменение пропорций, отсутствие объема, наличие контура и орнаментальных узоров. Декоративная живопись может быть и станковой, и монументальной. Интерпретация постановки с обнаженной моделью. Создание станкового графического листа, выполненного в определенной стилистике.		6	10,75	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		34,25	37,75		

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
ПК-2	Характеризует роль и значение декоративной задачи для ее преломления в искусстве графики Выявляет и применяет наиболее выразительные средства графического искусства для донесения до аудитории поставленной декоративной задачи Демонстрирует результат индивидуального подхода к теме, образной системе, символике на основе декоративно-прикладной графики	Вопросы для устного собеседования. Творческое задание. Творческое задание.

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся твердо знает материал дисциплины, грамотно и аргументировано его излагает и способен правильно его применять при	Творческая работа: работа в целом выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки в характере исполнения. Качество
	решении практических задач, используя рекомендованные технические средства и инструменты. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	выполнения задания высокое или нарушены сроки представления работы.

Не зачтено	Обучающийся не может изложить значительную часть материала дисциплины, допускает неточности в знаниях. Не находит практического решения для выполнения творческой работы или выполняет ее без учета поставленной задачи. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Творческая работа: отсутствие собственного решения в исполнении. Ряд существенных ошибок в работе, указывающих на не владение учебным материалом. Плагиат
------------	---	---

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 7	
1	Назовите основные признаки декоративной графики.
2	Объясните роль стилизации в декоративном искусстве.
3	Какие композиционные приемы наиболее часто используются для создания декоративного произведения графики.
4	Каким образом обобщение формы изображаемых объектов влияет на декоративность графики.
5	Какую роль играет контрастная насыщенность для усиления выразительности графики.
6	Каким образом и в каких случаях используется контур для подчеркивания декоративности графической композиции.
7	Назовите основные особенности передачи на плоскости декоративного графического листа объема, цвета, пространства и материала.
8	Дать характеристику механическому и оптическому смешению цветов.
9	Что такое цветовая площадка и как она влияет на способы декоративного воспроизведения природы.
10	Зависимость психо-восприятия декоративности и насыщенности произведения изобразительного искусства от национальных традиций.
11	Сезонные ассоциации и специфика восприятия контрастов и нюансов от времени года.
12	Влияние темперамента на выбор способов творческой интерпретации природы и на технику исполнения.
13	Как влияет плоскостность изображения на декоративность графического листа.
14	Каким образом наличие декоративного орнамента усиливает восприятие декоративности в графике.
15	Какие композиционные и ритмические повторения возможны в создании серии станковых работ на единую тему.
16	Как связан аналитический способ изображения с задачами декоративной графики.
17	Каким образом использование модификаций в виде фактурных пятен влияет на усиление плоскостности графики.
18	Как используется условно-цветная графика в усилении эмоционального восприятия декоративного произведения графики.

5.2.2 Типовые тестовые задания

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Тема 1. Выполнение коротких этюдов и эскизов для последующей работы над декоративным графическим листом на тему портрета.

Требования к работе:

При работе над графической композицией следует учитывать особенности нашего зрения. Нужно так организовать композиционное поле, чтобы взгляд зрителя не покидал его границы. Следует избегать равных по воздействию на наше подсознание «активных точек», композиционных центров; подсознание будет постоянно сравнивать эти точки между собой, что нарушит целостность композиции.

Тема 2. Выполнение декоративного концептуального портрета.

Требования к работе:

Достижение плоскостности декоративных графических работ не является в искусстве самоцелью, и поэтому все эти произведения обладают некоторой пространственной глубиной, а живописные планы – некоторой «кулисностью» по их глубине в плоскости графического листа. Одной из серьёзных задач художника-графика в процессе работы является определение глубины пространства картины, определенной стилистической задачей.

Тема 3. Выполнение коротких этюдов и эскизов для последующей работы над декоративным графическим листом.

Требования к работе:

Особое внимание следует обратить на композиционную выразительность в эскизах. В данном задании необходимо помнить о том, что границы композиционного листа являются частью общей композиции и они активно взаимодействуют с графическими ее элементами. Саму форму композиционного листа можно «подчеркнуть» или «разрушить» средствами графической композиции.

Тема 4. Выполнение создание станкового графического листа, выполненного в определенной стилистике на тему постановки живой модели при контрастном, направленном освещении (сюжетная постановка).

Требования к работе:

Использование пастозных, фактурных и других современных графических материалов. на тему портрета. Новые методы передачи пространства и формы стремились утвердить представители «кубизма» (П.Пикассо, Ж.Брак), используя аналитический способ изображения предметов разложением их на простейшие геометрические объёмы, «вскрывая» их внутреннюю структуру. Цвет в работах кубистов, выделяя отдельные грани предметов, одновременно и усиливает и дробит объём,

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

Для допуска, обучающегося к промежуточной аттестации необходимо иметь более 70 % посещаемости занятий в течение учебного процесса. К каждому заданию следует делать предварительный эскиз и утверждать его с преподавателем. Практические и творческие задания, выполненные без консультаций преподавателя на экзамене, не оцениваются. Порядок ликвидации академической задолженности происходит по установленному графику. Зачёт проводится в форме просмотра выполненных практических, творческих заданий, коллегиально преподавателями кафедры и заведующим кафедрой. Студенту задается теоретический вопрос по пройденным учебным модулям и вопрос по выполненным творческим заданиям, в соответствии с показателями оценивания компетенций.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Медведев В. Ю.	Цветоведение и колористика: учебное пособие (курс лекций)	Санкт-Петербург: Страта	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=372122
Яманова, Р. Р., Муртазина, С. А., Салимова, А. И.	Учебный рисунок	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/95057.html

Асланова, Е. С., Леватаев, В. В.	Основы декоративно-прикладного искусства	Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа	2019	http://www.iprbookshop.ru/86449.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Дрозд, А. Н.	Декоративная графика	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2018	http://www.iprbookshop.ru/93496.html
Литвина И.П.	Декоративная графика	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017144
Мешков М. М.	Графика в композиции	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019234

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>
 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>
 Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>
 Дистанционные информационные технологии СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://edu.sutd.ru/moodle/>
 Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru/>
 Центральный выставочный зал "Манеж" [Электронный ресурс]. URL: <https://manege.spb.ru/>
 Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://library.sutd.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows
 Adobe Illustrator
 Adobe InDesign
 Adobe Photoshop

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

Практические занятия проходят в художественной мастерской, которая создана в целях формирования на кафедре графики современной материальной базы для реализации учебного процесса и творческой работы обучающихся и сотрудников кафедры на основе современных достижений науки и культуры.

Художественная мастерская предназначена для:

- проведения учебных и творческих работ в том числе с использованием живой модели;
- проведения практических занятий с обучающимися по живописи, рисунку, композиции, композиции изданий, пластической анатомии, теории композиции, практике иллюстрирования книги, технике печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография), искусству шрифта, основам визуальной коммуникации.
- осуществления практической подготовки обучающихся в рамках проведения учебной, производственной и научно-производственной практик в соответствии с программами практик в условиях выполнения обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по специальности 54.05.03 Графика (оформление печатной продукции)

Художественная мастерская оснащена мольбертами, подиумами, табуретками, софитами, современными настенными досками, гипсовыми слепками с античных образцов, анатомическими моделями, набором драпировок и реквизита.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска