РГХПУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
и воспитательной работе
_____ В.В.Слепухин
21 июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине: Б1.В.ДВ.02.01 «Основы графической стилизации»

Направление подготовки 54.03.02«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Профиль подготовки «Художественная керамика»

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Факультет Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство

Кафедра-разработчик рабочей программы Художественная керамика

Курс 1,2

Семестр 2,3,4

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	16	0,44
Практические занятия	128	3,56
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	90	2,5
Форма аттестации Зачет с оценкой: 2 семестр Экзамен: 3,4 семестр	54	3,0
Всего	288	8,0

Москва, 2023 г.

Рабочая программа по дисциплине: Б1.В.ДВ.02.01 «Основы графической стилизации» составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1010 от 13 августа 2020г по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
По профилю «Художественная керамика» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.
Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

Зав. кафедрой, доцент, к. иск. _____ Е. А. Юдина
Преподаватель _____ А. Г. Лыкова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Художественная керамика», протокол от «11» мая 2023 г. № 07

Зав. кафедрой, доцент, к. н. _____ Е. А. Юдина

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания учебно-методического совета факультета МДиДПИ РГХПУ им. С.Г. Строганова от «17» мая 2023 № 2

Председатель комиссии:

Декан факультета МДиДПИ _____ Е.М. Сурова

Начальник учебного управления _____ Е.Ф. Глумова

1. *Цели освоения дисциплины*

Целью освоения дисциплины «Основы графической стилизации» является профессиональная подготовка и воспитание молодых художников декоративно-прикладного профиля высокой квалификации - бакалавров по специальности 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». На основе изучения мирового изобразительного и декоративного искусства и его стилистических особенностей в разных культурах, в разные исторические периоды, у студентов формируется особое видение и подход к стилистической графической переработке изображаемого объекта в декоративный вид.

Задачи:

а) формирование у студентов целостных теоретических знаний о стилизации как органической составляющей декоративного искусства;

б) развитие художественного, конструктивно-пластического мышления, формирование творческого подхода к проектным задачам; выявление творческой индивидуальности каждого студента;

в) развитие навыка аналитического подхода к поставленным профессиональным задачам, умения создавать высокохудожественные и гармоничные произведения;

г) обучение студентов разным графическим техникам и методам стилистической переработки изображаемого объекта в декоративный вид; подбору выгодных техник исполнения, отвечающих той или иной специфике изображаемого объекта; принципам выбора композиционных решений, соответствующих поставленным задачам;

д) воспитание эстетического вкуса.

2. *Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.*

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Основы графической стилизации» относится к обязательной части ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» набор специальных знаний и компетенций.

Данная дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных довузовской художественной подготовкой, академическими и профессиональными дисциплинами, изучаемыми параллельно. Дисциплина «Основы графической стилизации» необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

а) «Основы проектирования», «Проектирование»

б) «Основы производственного мастерства», «Производственное мастерство»

в) «Моделирование и конструирование изделий из фаянса и фарфора»

г) «Архитектурная керамика»

д) «Современная авторская керамика»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы графической стилизации» могут быть использованы при прохождении практик (*учебной, производственной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественной, проектной, научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Системное и критическое мышление

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции:

УК-1.1- Знает приемы поиска, сбора и обработки информации; методы системного анализа, УК-1.2- Умеет применять приемы поиска, сбора и обработки информации; проводить критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1.3- Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; использования системного подхода для решения поставленных задач.

Методы создания авторского художественного проекта

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения; проводить предпроектные изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект в материале.

Индикаторы достижения компетенции:

ОПК-3.1 Знает основные приемы изобразительных средств академического рисунка, академической живописи, проектной графики, работу с композицией, формой, тоном и цветом, для выражения художественного образа проектной идеи; Методы проектирования, моделирования, конструирования предметов, промышленных образцов и коллекции, арт-объектов в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

ОПК-3.2 Умеет использовать различные тонально-графические и объемно-пространственные художественные техники в практике составления композиций и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта декоративно-прикладного искусства; последовательно проводить предпроектные изыскания, научно и визуально обосновывать свои предложения; моделировать, конструировать объекты в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект в материале

ОПК-3.3 Владеет методами создания авторского художественного проекта: способностью раскрывать творческий замысел средствами художественной композиции, преобразовывать концептуальную идею в графический вид; синтезировать набор возможных решений, научно и визуально обосновать свои предложения при проектировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, арт-объектов в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:

а) приемы анализа и синтеза подготовительного материала при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства; основные методы оценки разных способов решения задач в рамках поставленной цели;

б) изобразительные средства и способы выполнения проектной графики; различные графические техники и приёмы;

в) методологию проектирования и последовательность выполнения графических работ;

д) принципы стилистической переработки изображаемого объекта в декоративный вид;

Уметь:

а) определить цель, собрать материал, организовать проектную работу, подобрать оптимально эффективное решение в соответствии с поставленной задачей; последовательно проводить предпроектные изыскания;

б) применять различные изобразительные средства и способы проектной графики, отвечающие заданию на стилистическом и смысловом уровне;

в) разрабатывать художественно-проектную идею с использованием поисковых эскизов, зарисовок, графических работ;

г) применять принципы стилистической переработки изображаемых объектов;

Владеть:

а) навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации;

б) методами создания авторского художественного проекта, методами моделирования, конструирования, законами построения художественной формы; способностью научно и визуально обосновывать свои предложения;

в) способами, приемами и средствами изображения на плоскости и в объеме стилизованных форм.

4. Структура и содержание дисциплины «Основы графической стилизации»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекция	Практические занятия	СРС	
1	Орнаментальные мотивы.	2	8	64	36	Просмотр практических работ
2	Стили и техники графической стилизации изображений	3	4	32	9	Просмотр практических работ
3	Особенности декоративной переработки изображения в объёме	4	4	32	45	Просмотр практических работ
	Итого		**16**	**128**	**90**	***Экзамен***

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекций	Формируемые компетенции
1	Орнаментальные мотивы.	8	Традиционные орнаменты народов мира. Орнамент в керамике.	УК-1.1, ОПК-3.1
			Анализ структуры геометрического орнамента	УК-1.1, ОПК-3.1
			Анализ структуры растительного орнамента	УК-1.1, ОПК-3.1
2	Стили и техники графической стилизации изображений	4	Основные принципы стилизации.	УК-1.1, ОПК-3.1
			Способы декоративной трансформации пространственного изображения. Авторская стилизация изображения	УК-1.1, ОПК-3.1
3	Особенности декоративной переработки изображения в объёме	4	Основные принципы стилизации в объёме. Особенности декоративной переработки изображений, диктуемые формами объекта. Способы декоративного решения пространственного объекта керамики.	УК-1.1, ОПК-3.1
	Итого	**16**		

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практических работ	Формируемые компетенции
1	Орнаментальные мотивы.	64	Копирование декоративных элементов различными графическими приёмами (растр, тангир, абрис, валёр, маур, текстурирование).	УК- 1.2, УК- 1.3; ОПК-3.2, ОПК-3.3
			Трансформация растительных форм. Разработка и выполнение орнаментальной композиции для декоративного блюда	УК- 1.2, УК- 1.3; ОПК-3.2, ОПК-3.3
			Копии орнаментальных изображений животных в искусстве древних культур. Выполнение копий изображений зооморфных сосудов (древние культуры) Выполнение копий изображений анималистической скульптуры (древние культуры) Бумага, цветная бумага, графические техники.	УК- 1.2, УК- 1.3; ОПК-3.2, ОПК-3.3
2	Стили и техники графической стилизации изображений	32	Основные принципы стилизации. Способы декоративной трансформации пространственного изображения. Авторская стилизация изображения. Сбор иллюстративного материала, выполнение графических упражнений на его основе. Бумага, графические техники.	УК- 1.2, УК- 1.3; ОПК-3.2, ОПК-3.3
			Авторская стилизация изображения.	УК- 1.2, УК- 1.3; ОПК-3.2, ОПК-3.3
3	Особенности декоративной переработки изображения в объёме	32	Основные принципы стилизации в объёме. Особенности декоративной переработки изображений, диктуемые формами объекта. Способы декоративного решения пространственного объекта керамики. Авторская стилизация изображения.	УК- 1.2, УК- 1.3; ОПК-3.2, ОПК-3.3
	Итого	**128**		

7. Самостоятельная работа бакалавра

Распределение часов по самостоятельной работе представлено в таблице

Задания и темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС*	Формируемые компетенции
Орнаментальные мотивы.	36	Индивидуальные домашние задания. Изучение рекомендуемой литературы, подбор аналогов. Поиск, сбор и обработка информации по теме раздела. Работа над эскизами, зарисовками.	УК- 1.1, УК- 1.2; ОПК-3.1, ОПК-3.2
Стили и техники графической стилизации изображений	9	Индивидуальные домашние задания. Изучение рекомендуемой литературы, подбор аналогов. Поиск, сбор и обработка информации по теме раздела. Работа над эскизами, зарисовками.	УК- 1.1, УК- 1.2; ОПК-3.1, ОПК-3.2
Особенности декоративной переработки изображения в объёме	45	Индивидуальные домашние задания. Изучение рекомендуемой литературы, подбор аналогов. Поиск, сбор и обработка информации по теме раздела. Работа над эскизами, зарисовками.	УК- 1.1, УК- 1.2; ОПК-3.1, ОПК-3.2
Итого	**90**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Основы графической стилизации» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов (просмотр выполнения практич.заданий)

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов (просмотр выполнения практич.заданий)

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов (просмотр выполнения практич.заданий)

Российская оценка	**2**	**2+**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -20	21-24	25-29	**30**	31-34	35-39	**40**	41-43	44-46	47-49	**50**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	**до 50**	**51-60**	**61-65**	**66-70**	**71-75**	**76-80**	**81-85**	**86-90**	**91-95**	**96 - 100**
Уровень освоения элементов компетенций	элементы не освоены	пороговой			повышенный			высокий		
Российская оценка	**2 (неудовлетворительно)**	**3 - (посредственно)**		**3 (удовлетворительно)**	**4 (хорошо)**		**4+ (очень хорошо)**	**5 (отлично)**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Основы графической стилизации» во 2,3,4 семестре предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет и экзамен в форме просмотра. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Практическая работа	3	51	100
Итого 2 семестр (зачет с оценкой) по выполнению всех заданий)		51	100
Практическая работа	2	51	100
Итого 3 семестр (экзамен):		51	100
Практическая работа	2	51	100
Итого 4 семестр (экзамен):		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Основы графической стилизации» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу

1. 1. Дубровин, А.А. Декоративно-прикладное искусство и традиционные промыслы : учебное пособие / А.А. Дубровин, Н.К. Соловьев. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 129 с. — ISBN 978-5-87627-076-4. — Текст : электронный //Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт].URL: https://e.lanbook.com/book/73830
2. Малолетков, В.А. Декоративная керамика мира. Новейшие тенденции / В.А. Малолетков. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2012. — 240 с. — ISBN 978-5-87627-058-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73838.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Крамаренко Л.Г. Художник, материал, форма. Керамика, стекло, гобелен, фарфор. Отечественное декоративное искусство XX- начала XXI века, М., МГХПА им. С.Г. Строганова, 2009
2. Максимова И.А. Основы графики в архитектурном творчестве: Уч.пос. - М.: КУРС, 2017 - 164 с. ISBN:978-5-906818-29-4.
3. Строгановская школа композиции, Глав. Ред. О.Л. Голубева, ред. А.Н. Лаврентьев, М., 2005

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Основы графической стилизации» предусмотрено использование электронных источников информации:

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

http://www.groveart.com/ – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах).

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабатываются согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматриваются как составная часть рабочей программы и оформлены отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудиторные столы, специализированный методический фонд кафедры, компьютер, проектор для демонстрации практических работ, широкополосный wi-fi для свободного доступа в интернет.

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

Настоящий курс рассчитан на изучение дисциплины студентами в условиях групповых занятий.

На занятиях излагается теоретический материал курса, проводятся практические занятия под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

Преподаватель должен строго следить за последовательностью методического ведения работы и требовать от студентов ее профессиональной завершенности.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Контроль за работой студентов осуществляется в форме промежуточных аттестаций и итоговых просмотров.

13. *Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья*

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного

психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.