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
«____» _____ 20____ г.
МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.ДВ.04.01 «Основы графической стилизации»
Направление подготовки 54.03.02«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
Профиль подготовки «Художественное стекло»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная
Институт, факультет Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство
Кафедра-разработчик рабочей программы Художественное стекло

Курс 1
Семестр 2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции		
Практические занятия	72	2,0
Семинарские занятия	-	
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	9	0,25
Форма аттестации Экзамен: 2 сем	27	0,75
Всего	108	3,0

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1010 от 13 августа 2020 г. по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
По программе обучения «Художественное стекло» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчики программы:

Доцент, к.п.н.	_____	В.В. Богданова
Доцент	_____	О.А. Чистякова
Ст. преподаватель	_____	Е.А. Шушлякова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Художественное стекло», протокол от 11 апреля 2023 г. №17.

И.о. зав. кафедрой, доцент _____ О.А. Чистякова

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

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

Председатель комиссии, профессор _____ Е.М. Сурова

Начальник УУ _____ Е.Ф. Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы графической стилизации» является:

-формирование у студента специализированных прикладных графических навыков и высокого исполнительского мастерства в работе по художественной специализации;

-овладение навыками стилизованного изображения элементов предметного мира и окружающей среды, с использованием различных техник, инструментов, материалов и средств графики;

-применение полученных знаний и навыков в творчестве и в широкой художественной практике.

Задачи дисциплины:

- Изучение специфических выразительных возможностей и приемов графики в изображении элементов и явлений предметного мира, растений, животных в художественной практике;
- Овладение методами и приёмами стилизации и условного графического изображения элементов и явлений предметного мира, растений, животных;
- Овладение навыками графической работы в условиях ограничения заданных стилистических средств и технических приёмов;
- Овладение навыками создания оригинального графического образа предметного мира и окружающей среды с использованием различных материалов и средств графики;
- Овладение навыками применения стилизации и трансформации изображений в широкой художественной практике.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы графической стилизации» относится к дисциплинам по выбору в части, формируемой участниками образовательных отношений ОП, и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина «Основы графической стилизации» необходима для успешного усвоения сопутствующих и последующих дисциплин:

а) «Архитектурное стекло»
б) «Стеклодувная пластика»
в) «Проектирование»
г) «Искусство классического витража»
д) «Пропедевтика

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

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Профессиональные компетенции

Компетенция:

ПК-1 Способен разрабатывать художественно-графические эскизы авторских проектов изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, создавать композиционно-пластические и художественно-образные решения изделий декоративно-прикладного искусства.

Индикаторы достижения компетенции:

ПК-1.1 Знает необходимые приемы стилизации и трансформации объектов окружающего мира в декоративный образ, графические техники для создания эскизов проектируемых объектов из стекла.

ПК-1.2 Умеет использовать художественно-графические средства для проработки проектной идеи, предлагать цветовое решение проектируемых объектов.

ПК-1.3 Владеет способностью выразить и обосновать изобразительными средствами и способами проектной графики художественную концепцию и проектную идею.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

а) Методику сбора информации и подготовительных материалов для работы в широкой художественной практике;
б) Основные методы и приемы художественной стилизации изображения в произведении декоративного и декоративно-прикладного искусства;
в) Основные материалы, техники и технические приёмы графики; специфические выразительные средства и традиционные методы графического изображения;
г) Специфические выразительные средства графического исполнения**:** линия, тон, пятно, тональный контраст, композиция, фактура и т.п.;
д) Методическую последовательность и принципы организации работы по созданию цельного художественного образа в произведении декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства.

Уметь:

а) Выбирать необходимые и максимально точные выразительные средства из всей палитры возможных способов для создания законченного художественного образа произведения в той или иной технике стеклоделия, согласно предложенному заданию на проектирование;
б) Согласовать в работе характер графической стилизации с выразительными средствами избранной техники художественного стеклоделия;
в) Определить наиболее значимые для выполнения стилизации и трансформации черты объекта; последовательно и методически точно произвести стилизацию и трансформацию;
г) На основе одного графического декоративного приема создавать изображения различной образной и смысловой направленности;
д) Произвести стилизацию и трансформацию исторических образцов изобразительного искусства (живопись, скульптура, архитектура, графика) в изображения, которые могут быть выполнены в техниках художественного стеклоделия (витраж, пескоструйная обработка стекла, спекание).

Владеть:

а) Навыками фиксации результатов проектирования от эскизной части до воплощения в материале;
б) Различными техниками графической подачи проектирования для выполнения заданий на кафедре художественного стекла;
в) Графическими навыками разнообразных выразительных и композиционных средств художественного стеклоделия для создания наиболее яркого художественного образа произведения;
г) Практическими приёмами выполнения стилизации и трансформации объекта для подготовки его исполнения в различных техниках художественного стекла;
д) Приемами создания изображений человека и его среды для различных технологий обработки стекла.

4. Структура и содержание дисциплины «Основы графической стилизации».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Р.1. Изучение основных выразительных средств	2	-	18	2	Практическая работа №1

	графики. Тема 1					
2	Р.2. Изучение методов графической стилизации предметов окружающего мира, фигуры человека. Тема 2-4	2	-	54	7	Практическая работа №2 Практическая работа №3 Практическая работа №4
	Итого 2 семестр		**-**	**72**	**9**	***Экзамен***

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом.

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практического занятия	Формируемые компетенции
1	Р.1. Изучение основных выразительных средств графики. Тема 1	18	Практическая работа №1. Изучение основных выразительных средств графики.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
2	Р.2. Изучение методов графической стилизации предметов окружающего мира, фигуры человека. Тема 2	18	Практическая работа №2. Образное решение предмета (формы) тонально-графическими средствами.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
3	Р.2. Изучение методов графической стилизации предметов окружающего мира, фигуры человека. Тема 3	18	Практическая работа №3. Изучение приемов графической стилизации в разработке изображения фигуры человека.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
4	Р.2. Изучение методов графической стилизации предметов окружающего мира, фигуры человека. Тема 4	18	Практическая работа №4. Создание декоративной композиции на ассоциативную тему графическими средствами.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
	Итого	**72**		

7. Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Р.1. Т.1. Изучение основных выразительных средств графики.	3	Знакомство с мастерами русской и зарубежной графики. Сбор материала по теме.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
2	Р.1. Т.2. Образное решение предмета (формы) тонально-графическими средствами.	3	Знакомство с графическими техниками исполнения рисунков через творчество современных художников и т. п. Самостоятельный сбор материала по теме.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
3	Р.1. Т.3. Изучение приемов графической стилизации в разработке	3	Изучить приемы и опыт других художников-графиков, которые в своем творчестве стилизовали фигуру или	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3

	изображения фигуры человека.		портрет человека. Сбор материала	
4	Р.1. Т.3. Создание декоративной композиции на ассоциативную тему графическими средствами.		Разработка эскизов творческой композиции на заданную тему, выявление наиболее подходящих выразительных средств графического исполнения. Сбор материала и аналогового ряда.	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3
	Итого	**9**		

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

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

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» предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. Формы промежуточной аттестации - 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	4	51	100
Итого 2 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. Сидоров А. Монументальная графика Германа Черёмушкина. // Журнал «Искусство» — М., 1972. — № 8.
2. Черёмушкин Г. В. Гравюра : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 071002 "Графика" — М.: «Логос», 2012.
3. Каталог работ Германа Черёмушкина. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 2007. — 184 с.
4. Портретная графика, учебное пособие для студентов вузов, Бесчастнов Н.П., 2006
5. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре / Составитель Е. С. Левитин. — М.: Книга, 1986.
6. Фаворский В. А. О рисунке, о композиции. — Фрунзе: Кыргызстан, 1966.
7. Адаскина Н. Л. В. Фаворский — педагог-теоретик // Советское искусствознание `77.2. М. 1978.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Часть 3. - Издательство Титул, 1998;
2. Соловьев А.М., Смирнов Г.А., Алексеева Е.С. – Учебный рисунок – М.: 1953;
3. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.,1979
4. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М.: Академия, 2004
5. Логвинова Г. Декоративная графика. М, Владос, 2008;
6. Беляев Е.В. Основы изобразительного искусства. – М.: Академия, 2006
7. 4. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М.: Изд-во «РИП-Холдинг». 2013 г., 320 стр.

8. Дюрер. Дневники, письма, трактаты / Сост., пер. с ранневерхненем., вступ. ст. и коммент. — Л.-М.: Искусство, 1957. — Т. I—II.
9. Дюрер : Монография. Л.-М. : Искусство, 1961.
10. Литературное наследие Дюрера / Коммент., ред., пер. // Мастера искусства об искусстве. Т. II. М., 1966.
11. О некоторых особенностях теории пропорций Дюрера // Западноевропейское искусство. Л., 1970.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Основы графической стилизации» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

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 текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства разработаны для определения

1) Соответствия фактически достигнутым каждым обучающимся результатов изучения дисциплины результата, запланированных в формате дескрипторов «знать, уметь, владеть» (п.3) и получения интегрированной оценки по дисциплине;

2). Уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины и оформлены отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Для проведения занятий используется аудитория со столами, стульями по количеству студентов, оснащенная презентационной техникой, ноутбуком.

11.1. Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Офисный пакет Microsoft Office	

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Придерживаться графика занятий в установленном расписании, внимательно изучать все темы дисциплины, конспектировать теоретический материал. В работе с теоретическим и иллюстративным материалом сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей. Стремиться к обобщению полученной информации, оценивать прослушанное и прочитанное. Соответственно расписанию учебных занятий посещать дисциплины, направленные на изучение этих программ.

Аккуратно вести практическую работу, соблюдать технику безопасности, прислушиваться к советам преподавателя. Использовать рекомендованные инструменты и материалы в работе над практическими заданиями.

В ходе выполнения чистовой подачи проекта в специальных компьютерных программах дополнительно изучать возможности программы, используя литературу и интернет ресурсы.

Проводить собственные исследования, направленные на формирование понимания современных тенденций исследуемой темы, вкусов современного потребителя разных социальных групп.

Внимательно изучать рекомендуемую преподавателем литературу, использовать интернет ресурсы для поиска информации по теме, своевременно подготавливаться к плановым контролям обучения.

Работа студента по темам каждого раздела дисциплины включает следующую структуру и последовательность работ при выполнении практического задания:

1) Сбор материалов по теме, направленных на поиск образности, материальности, композиционного строя, функциональности объекта проектирования – подборка из 10-20 листов формата А4 с выделением предмета анализа и авторскими пометками, зарисовками оформляется в виде портфолио или альбома.

2) Клаузура на художественный образ – графический лист формата А3 или А2 в свободной технике, выполняется на аудиторном занятии по

результатам подготовительной работы и сбора материалов. Первый опыт творческого осмысления темы и характера проектных задач.

3) Фор-эскизы на общее композиционное решение – 15-20 листов формата А5 или А4 в свободной технике (тушь, гуашь, карандаш, фломастеры, маркер и т.п.) по 2-3 вариантам композиции. В результате эскизирования выбирается основной вариант композиции для продолжения работы над ним.

4) Эскизы по выбранному варианту композиции на детализацию образных решений и материальности объекта проектирования – 10-15 листов формата А4 в свободной технике (тушь, гуашь, акрил, карандаш, фломастеры, маркеры, акварель, аппликация и т.п.). Углубление и дальнейшая проработка проекта.

5) Эскизы в общем масштабе 1:1 (или 1:2, 1:5, 1:10) на детализацию композиции и разработку деталей художественных решений – 3-4 варианта в произвольном формате и в свободной технике (тушь, гуашь, акрил, карандаш, фломастеры, маркеры, акварель, аппликация и т.п.). Завершение работы над художественными решениями проекта (образностью дизайн-проекта).

6) Рабочий макет композиции (изделия) в общем масштабе 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 на детализацию объёмно-пространственных решений – как минимум 1 вариант в последовательной разработке. Материалы: бумага, картон, пенокартон, пластик, светопрозрачный пластик, 3D-принтинг, 2D и 3D-резка и д.р.

7) Эскизы на графическую подачу проекта в целом – 3-4 варианта различных графических и композиционных приёмов, выполненных в различных техниках исполнения. Определение состава проекта исходя из его сложности и характера. Определение масштабов графических изображений проекта.

8) Финишная чистовая подача завершенного художественного проекта (дизайн-проекта) как части общего комплексного проекта за семестр с приложениями – рабочей документацией. Форма подачи, объём, состав проектной документации – свободные, определяются логикой проекта и являются интегральной частью композиции подачи большого комплексного проекта.

Объём учебной программы подразумевает помимо аудиторной работы и консультаций с педагогами в мастерских вуза самостоятельную работу студента над заданиями. Студент производит сбор материалов, эскизирование, другие технические и вспомогательные работы самостоятельно в неучебное время. Исполнение основной содержательной части задания производится в мастерских под руководством ведущего педагога.