

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДАЮ:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
АРТ-ГРАФИКА**

Направление подготовки

54.04.02 ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Профиль подготовки **СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО**

Квалификация выпускника *магистр*

Форма обучения *очная*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя, которая призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины, содержания профессиональных кодексов.

Формы самостоятельной работы студентов, соответствующие контенту учебной дисциплины и степени подготовленности учащихся, определяются учебным планом и кафедрами при разработке рабочих программ учебных дисциплин. Кроме того, формы самостоятельной работы студентов могут быть связаны с теоретическими курсами и иметь учебный или учебно-исследовательский характер.

В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, утвержденном на заседании Ученого совета МГИК, формы самостоятельной работы студентов могут быть следующими:

- подготовка и написание рефератов, докладов, эссе, очерков и других письменных работ на заданные темы;
- решение задач (перевод и пересказ текстов, подбор и изучение литературных источников, разработка и составление различных схем; выполнение графических работ; проведение расчетов и др.);
- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы;
- подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.

Самостоятельная работа студентов, формирующая навыки осуществления столь значимой научно-исследовательской/творческой деятельности, и способствующая систематизации, закреплению и расширению теоретико-методологических и технологических знаний и умений в контексте выбранной специальности, предполагает:

- поиск и отбор учебных и специальных научных материалов по конкретному вопросу, теме, предмету;
- чтение основной и дополнительной литературы по конкретной проблематике в рамках той или иной учебной дисциплины;
- работа с информационно-вспомогательными материалами (в библиотеке/информационных центрах с различными видами ресурсов – каталоги, энциклопедии, справочники и словари, существующими на традиционном (бумажном) носителе и в электронной форме, в том числе в качестве Интернет-ресурсов);
- самостоятельный подбор источников информации, в том числе через интернет;
- конспектирование первоисточников; – аннотирование отобранных материалов;
- реферирование первоисточников;
- обзорно-аналитическая деятельность (составление обзоров публикаций по конкретной теме);
- составление словаря (гlossария);
- составление схем, таблиц и т.д.;
- составление библиографической картотеки (в том числе в электронном виде) первоисточников, систематизированных по алфавиту или по предметно-тематическому признаку;
- прослушивание учебных аудиовизуальных материалов;
- подготовка мультимедийных презентаций по конкретной теме;
- выполнение домашних контрольных работ;
- подготовка устного сообщения/реферата/доклада для выступления на семинарском или лекционном занятии;
- выполнение практических заданий репродуктивного типа (тесты, ответы на вопросы, решение задач и т.д.);
- подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании;
- ведение дневника (наблюдений, практики, самоподготовки и т.д.).

В целом, перечисленные виды самостоятельной работы студентов можно систематизировать следующим образом:

- репродуктивная (самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной, научной и методической литературы, интернет-ресурсов, прослушивание лекций, пересказ, заучивание, запоминание, повторение учебного материала и др.);
- познавательно-поисковая (подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор материалов по учебной проблеме, подготовка контрольной, курсовой работы и т.д.);
- творческая (участие в научно-исследовательской работе – написание рефератов, научных статей, подготовка дипломного проекта и т.д.).

1. Цель дисциплины

Основной целью программы дисциплины является формирование у студента специализированных профессиональных компетенций, связанных со способностью осуществлять творческий поиск и графическую реализацию визуальных решений в проектной деятельности.

2. Задачи

- Формирование творческих навыков создания произведений прикладной графики, как обладающих самоценным художественным значением, так и имеющих прикладную функцию – интеграцию в проектное решение арт-проекта;
- Освоение экспериментальных и инновационных техник графической подачи;
- Выработка особого индивидуального художественного языка;
- Подготовка художника к творческой работе с применением арт-графики в ДПИ и смежных областях искусства и дизайна.

– .

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **ПК-1** Способен создавать художественные произведения различного назначения и сложности; находить креативные решения открытых проблем в декоративно-прикладном искусстве; вырабатывать оригинальный подход с выраженным авторским мировоззрением и художественной образностью; прогнозировать и формировать парадигму декоративно-прикладного искусства ближайшего будущего.
- **ПК-4** Способен выполнять в материале собственные художественные произведения, осуществлять разработки технологической документации, образцов изделий креативной индустрии и произведений современного декоративно-прикладного искусства; планировать, организовывать и лично осуществлять процесс изготовления произведения с использованием технологического комплекса студии, мастерской, предприятия художественной промышленности; контролировать точность исполнения изделия в материале, оценивать качество производства работ, реализацию проекта в целом.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть профессиональными компетенциями по индикаторам степени их освоения:

- Владеет сложившимся художественным мышлением, проявляет его в оригинальных авторских произведениях (наличие идеи, художественного языка, художественных образов)
- Использует в творческой работе инструментарий художника декоративно-прикладного искусства и смежных видов искусства
- Профессионально создаёт произведения в области академического изобразительного искусства: в графике, живописи, скульптуре
- Участвует в профессиональных художественных выставках и конкурсах в номинациях по изобразительному, декоративному искусству, графике, скульптуре, дизайну
- Обладает актуальными знаниями современных материалов, технологий, применяемых в художественных производствах

- Способен самостоятельно выполнять весь комплекс работ по выполнению художественного изделия, произведения искусства в материале
- Способен руководить всем циклом комплекса работ по выполнению художественного изделия, произведения искусства в материале
- Способен осуществлять авторский надзор над производственным циклом и монтажом произведения искусства лично и в составе авторского коллектива
- Владеет критериями и технологиями оценки качества производственных работ, использует их в профессиональной деятельности

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, макетов и чистовых заданий по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски в эскизировании, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы. Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская

работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), рабочей программой дисциплины

Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе:

- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других источников информации;
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по применению на уровне межпредметных связей;
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления практических умений обучающихся;
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся;
- совершенствования речевых способностей обучающихся;
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию, самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции);
- развития научно-исследовательских навыков;
- развития навыков межличностных отношений.

К самостоятельной работе по дисциплине относятся: проработка теоретического материала дисциплины

подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся

(текущая аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам).

Виды, формы и объёмы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются:

- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной
- спецификой дисциплины, применяемыми образовательными технологиями;
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом;

Самостоятельная работа студентов в условиях формирования профессиональных компетенций по дисциплине «Спец-графика» включает в себя выполнение зарисовок и эскизов. Выполнение итоговой работы на планшете, подготовку к промежуточной аттестации

Цели и задачи самостоятельной работы студентов: Самостоятельная работа студентов по проектированию способствует развитию творческих навыков, креативных подходов в графической стилизации. Самостоятельная работа студентов приводит к развитию их интеллектуальной активности как эффективных и успешных деятелей в будущем и самостоятельному поиску варианта решения как учебных, так в дальнейшем и практических задач.

Учебный процесс в вузе, а тем более самостоятельная работа студентов, способствует формированию и развитию у них определенных способностей (памяти, наблюдательности, воображения, самостоятельных суждений и генерации собственных выводов) к научным исследованиям.

При изучении каждой учебной дисциплины самостоятельная работа студентов, предполагающая учебную и научную/творческую деятельность, может осуществляться в аудитории (в рамках аудиторных занятий – лекции, семинарские и практические занятия) с участием и под руководством преподавателя

Задания для формирования умений:

1. Зарисовки с натуры по теме задания
2. Наброски с натуры
3. Композиционные эскизы по теме задания
4. Тональные эскизы по теме задания
5. Эскизы в цвете
6. Эскизы на разработку техники исполнения

Типовые задания для практических занятий (фор-эскизы, эскизы, клаузуры, макеты) к рубежной аттестации :

Раздел 1. Арт-графика в работе художника

Тема 1. Графика как выражение прикладного рисунка

- Упражнение на использование линии
- Упражнение на использование пятна
- Упражнение на использование градиента
- Упражнение на использование штриха
- Упражнение на использование фактур
- Упражнение на использование силуэта

Тема 2. Инструменты и материалы арт-графики.

- Упражнение на использование маркеров и фломастеров
- Упражнение на использование цветных карандашей
- Упражнение на использование фона из тонированной бумаги

- Упражнение на использование туши и пера
- Упражнение на использование шариковой ручки
- Упражнение на использование рисовального угля

Темы практических / творческих заданий по разделу дисциплины к текущей, рубежной и промежуточной аттестации. .4

Раздел 2. Трансформация изображений в прикладной графике

Тема 1. Технические приемы стилизации и трансформации изображений

- Практическое задание – рисунок на обобщение изображения
- Практическое задание – рисунок на упрощение изображения
- Практическое задание – рисунок на геометризацию изображения
- Практическое задание – рисунок на декоративное решение изображения
- Практическое задание – рисунок на искажение изображения

Тема 2. Скетчинг как вид специальной графики

- Практическое задание – скетчи объектов интерьера (мебель, светильники, утилитарные предметы, обувь)
- Практическое задание – скетчи объектов живой природы (цветы, домашние животные, растения)
- Практическое задание – скетчи объектов техники (бытовые приборы, машины, инструменты)

Раздел 3. Стилизация образа человека

Тема 1. Стилизация портретной графики

- Творческое задание – портретный скетч мужчины
- Творческое задание – портретный скетч женщины
- Творческое задание – портретный скетч девушки
- Творческое задание – портретный скетч ребенка
- Творческое задание – портретный скетч старика
- Творческое задание – портретный скетч «очкарика»
- Творческое задание – шарж друга / одноклассника

Тема 2. Стилизация фигуры человека

- Творческое задание – скетч фигуры человека в статике
- Творческое задание – скетч фигуры человека в движении
- Творческое задание – скетч фигуры человека сидящего
- Творческое задание – скетч фигуры человека в придуманной позе
- Творческое задание – скетч фигуры человека экстравагантного
- Творческое задание – скетч человеческой толпы

Раздел 4. Авторская техника графики

Тема 1. Творческий метод рисования в выбранной технике

- Творческое задание – графическое решение придуманного интерьера
- Творческое задание – графическое решение придуманного ландшафта
- Творческое задание – графическое решение придуманной архитектуры
- Творческое задание – графическое решение абстрактной композиции
- Творческое задание – графическое решение фрактала

Тема 2. Графическая серия как реализация художественного проекта

- Творческое задание по выбору, например – серия натюрмортов

- *Творческое задание по выбору, например – серия абстрактной графики*
- *Творческое задание по выбору, например – серия характерных портретов*
- *Творческое задание по выбору, например – серия карикатур*
- *Творческое задание по выбору, например – серия постеров*
- *Творческое задание по выбору, например – серия интерьерной графики*

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ.

Творческое задание – практическое упражнение / эскизы к проекту.

Практическое упражнение – однозадачное творческое задание, направленное на освоение способа решения той или иной проектной задачи, подготавливающее обучающегося к более сложным комплексным решениям, определяющее поэтапное продвижение к созданию проекта в целом.

Выполнение упражнения точно формирует избранные компетенции. Упражнения не требуют длительного времени, могут выполняться как в аудиторной, так и в самостоятельной работе.

Упражнение позволяет оценить усвоение обучающимся какого-либо одного практического приёма, техники, выразительного средства, навыка их творческого применения в работе по заданию.

Оценка упражнения осуществляется педагогом в рамках текущей аттестации, на аудиторных занятиях по расписанию.

Эскизы, различные по видам и задачам, - специфические результаты проектной деятельности, поэтапно развивающие идею проекта, способствующие последовательному решению конкретных проектных задач.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

- оценить формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы;

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра творческих работ (папка – портфолио)

В период подготовки обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу.

Подготовка обучающихся включает в себя несколько этапов:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие к зачету по темам курса;
- подготовка к просмотру, оформление выполненных работ.
- выполнение работы в материале.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом

Оценивание выполнения самостоятельной работы к текущей аттестации

Оценивание выполнения самостоятельной работы к текущей аттестации

Зачтено/не зачтено	Показатели	Критерии
Зачтено	ПК-1/ПК-4	<ul style="list-style-type: none"> • Проведен необходимый сбор; материалов по теме проектирования; • Проведены систематизация и анализ

	1. Сбор материалов по теме проектирования или к докладу-презентации; 2. Самостоятельный разбор, систематизация и анализ материалов в контексте темы проекта 3. Полнота и связанность самостоятельной работы с аудиторной; 4. Своевременность выполнения самостоятельной работы; 5. Методичность выполнения самостоятельной работы;	материалов; • Самостоятельная работа выполнена в необходимом объеме и является интегральной частью общей работы по заданию; • Самостоятельная работа выполнена своевременно в требуемом объеме; • Соблюдена правильная последовательность выполнения самостоятельной работы; • Достигнуто необходимое качество эскизирования и исполнения упражнений, заданий; • Подготовлена качественная итоговая презентация заданий к аттестации
Не зачтено	6. Качество эскизирования, выполнения упражнений, исполнения заданий по теме проектирования; 7. Качество исполнения итоговой презентации заданий к аттестации	• Сбор материалов не выполнен, или не отвечает теме, или не достаточен; • Осмысление и анализ материалов не проведены или сделаны ошибочные выводы; • Самостоятельная работа не связана с работой в аудитории, не является её логическим продолжением; • Самостоятельная работа не выполняется или выполняется несвоевременно; • Методика и последовательность работ не соблюдаются или не выполняются этапы работ; • Качество самостоятельной работы над эскизами, упражнениями, заданиями неудовлетворительное, не позволяет успешно продвигать проект; • Итоговая презентация не выполнена или выполнена на неприемлемо низком уровне.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы и источников

Основная:

1. **Корякина, Г. М. Специальный рисунок : методология проектной деятельности в дизайне :** [16+] / Г. М. Корякина, Ю. О. Ширеева ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2022. – 105 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700488> (дата обращения: 17.10.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907655-12-6. – Текст : электронный.
2. **Тютюнова, Ю. М. Краткосрочные изображения в изобразительном искусстве :** учебник и практикум для вузов / Ю. М. Тютюнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13915-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519698> (дата обращения: 17.10.2023).
3. **Черемисин, В. В. Дизайн-проектирование: генерация идеи, эскизирование, макетирование и визуализация:** учебное пособие / В. В. Черемисин. — Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2020. — 116

с. — ISBN 978-5-00078-386-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/170368> (дата обращения: 26.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная:

1. **Бесчастнов, Н. П. Черно-белая графика** : учебное пособие для студентов вузов (бакалавриат) : [16+] / Н. П. Бесчастнов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Владос, 2019. — 289 с. : ил. — (Изобразительное искусство). — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701272> (дата обращения: 17.10.2023). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5 00136-034-6. — Текст : электронный.
2. **Власова, Ю. С. Практика-пенэвр. Использование скетчинга как техники быстрого рисунка**: учебное пособие / Ю. С. Власова, Л. Ю. Колташова. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2016. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128049> (дата обращения: 26.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. **Казарин, С. Н. Технический рисунок** : практикум по дисциплине для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн : [16+] / С. Н. Казарин ; Кемеровский государственный институт культуры. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2020. — 52 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696614> (дата обращения: 17.10.2023). — ISBN 978-5-8154-0554-7. — Текст : электронный.
4. **Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве** / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09988-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515495> (дата обращения: 17.10.2023).

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPRMedia
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)