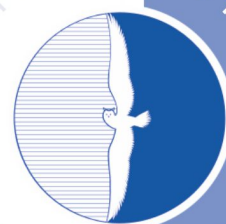

Кафедра живописи и графики

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА**

Специальность: 54.05.03. Графика

Квалификация выпускника: Художник-график (Станковая графика)

Форма обучения: очная

Якутск
2017

Учебно-методическим советом АГИКИ от «06» сентября 2017 года, протокол № 1

Составитель Т.Е. Шапошникова, доцент

ВВЕДЕНИЕ

Научно–исследовательская работа для студентов 5 курса 10 семестра, обучающихся по специальности 54.05.03 Графика (станковая графика) является обязательной частью учебного плана. Проводится в групповой форме и форме индивидуальных заданий, утвержденных кафедрой живописи и графики АГИКИ. Способы проведения научно-исследовательской работы: стационарная; выездная. Согласно ФГОС ВО, проводится в течение 8 недель, общим объемом 11 з.ед. (396 часов).

Цель: научить студента научной методологии для реализации собственной исследовательской деятельности в области профессиональной творческой деятельности художника-графика. Определить круг поиска научного исследования по теме ВКР в области профессиональной деятельности.

Знать:

- современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской и творческой деятельности;
- структуру научного исследования (государственные стандарты по оформлению научных публикаций);
- экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации;
- методику сбора подготовительного материала для создания графической композиции и серии графических листов;
- развитие материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов;
- историю мировой и отечественной культуры и искусств, знать художественные особенности выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры и процессов формирования и развития основных течений в области искусств;
- исторические и современные технологические процессы при создании авторских произведений искусства;
- основы экспозиционно-выставочной деятельности;

Уметь:

- применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки с привлечением современных информационных технологий;
- планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность;
- работать с литературой и информационными источниками;
- осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования;

- формировать собственные выставочные проекты (персональные и коллективные);
- собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства собирать и интерпретировать необходимые знания;
- применять на практике полученные теоретические знания при копировании произведений искусства и в работе над композицией;
- использовать современные средства массовых коммуникаций, в том числе ресурсы Интернета;
- формулировать устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано излагать идею авторского произведения и процесс его создания;
- работать с научной и искусствоведческой литературой, использовать профессиональные понятия и терминологии;

Владеть:

- навыками проектной деятельности в организации художественно-творческих мероприятий;
- навыками и опытом работы над натурными композиционными постановками, в том числе длительными, как в рисунке, так и в живописи.
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством накопления и управления информацией;
- техникой и технологией создания печатной формы (офорт, гравюра, литография, шелкография);
- навыками формирования выставочных экспозиций;
- навыками составления музейной атрибуции;

Формируемые компетенции:

Наименование компетенции	Код компетенции
способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино	ПК-11
способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, уникальной и печатной графике, эстампе)	ПСК-4
способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с применением современных	ПСК-19

технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе	
---	--

1. ОБЪЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ВИДЫ РАБОТЫ

1.1. Год начала подготовки по учебному плану: 2013г.

Специализация №1 Художник-график (станковая графика). Форма обучения – очная

Наименование раздела, темы	Количество часов					
	Всего	в том числе по видам учебных занятий				
		Аудиторные			Самостоятельная работа	Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
лекции	Практические занятия Лабораторные занятия	Семинарские занятия				
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Научно-творческая деятельность						
Тема 1. Творческий проект	40		20		20	
Тема 2. Формирование выставки	50		25		25	
Тема 3. Экспозиция	40		20		20	
Раздел 2. Научно-исследовательская работа к теме ВКР						
Тема 1. Объект исследования	50		25		25	
Тема 2. Проектное исследование	50		25		25	
Тема 3. Сбор практического материала	70		35		35	
Тема 4. Разработка композиционных эскизов	96		48		48	
Итого:	396		198		198	Зачет с оценкой

1.2. Год начала подготовки по учебному плану: 2017г.

Специализация №1 Художник-график (станковая графика). Форма обучения - очная

Наименование раздела, темы	Количество часов					
	Всего	в том числе по видам учебных занятий				
		Аудиторные			Самостоятельная работа	Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
лекции	Практические занятия Лабораторные	Семинарские занятия				

			занятия			экзамен)
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Научно-творческая деятельность						
Тема 1. Творческий проект	40		10		30	
Тема 2. Формирование выставки	50		20		30	
Тема 3. Экспозиция	40		10		30	
Раздел 2. Научно-исследовательская работа к теме ВКР						
Тема 1. Объект исследования	50		20		30	
Тема 2. Проектное исследование	50		20		30	
Тема 3. Сбор практического материала	70		30		40	
Тема 4. Разработка композиционных эскизов	96		34		62	
Итого:	396		144		252	Зачет с оценкой

2. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

2.1. Год начала подготовки по учебному плану: 2013г.

Специализация №1 Художник-график (станковая графика). Форма обучения – очная

№	Наименование раздела, темы и содержание	Вид учебного занятия	Количество часов
Раздел 1. Научно-творческая деятельность			
1	Тема 1. Творческий проект. Участие в научно-творческих проектах кафедры и института (гранты, общественно-значимые мероприятия), участие в художественных выставочных проектах министерства культуры и духовного развития РС(Я), мероприятия союза художников Якутии и других творческих объединений (международных, всероссийских, региональных, республиканских), персональные выставки, коллективные художественные выставки, (конкурсы, олимпиады). Формирование концепции проекта в виде заявки на участие в конкурсах, грантах на организацию творческих студенческих мероприятий.	Практическая работа СРС	40
2	Тема 2. Формирование выставки Формирование концепции выставочного проекта от выбора темы, выбора участников, объема. Составление списка участников и количества работ (живопись, графика). Составление сметы расходов. Мониторинг выставочных площадок. Работа над	Практическая работа СРС	50

	составлением каталога (фото работ), размещение информации в СМИ.		
3	Тема 3. Экспозиция. Оформление работ в рамы, экспозиция, экспликация, этикетаж, подготовка печатной продукции (каталоги, буклеты, приглаательные), разработка сценария открытия выставки (проекта).	Практическая работа СРС	40
Раздел 2. Научно-исследовательская работа к теме ВКР			
5	Тема 2. 1. Объект исследования Планирование научно-исследовательской работы по теме ВКР. подбор соответствующих средств при проведении исследования. Определить круг поиска научного исследования по теме ВКР в области профессиональной деятельности художника-графика Утверждение плана и структуры научного исследования Утверждение темы ВКР	Практическая работа СРС	50
2	Тема 2.2. Проектное исследование. Методологические основы проектирования: формирование содержания 1 главы (входят общие понятия в области изобразительных искусств, а также виды и техники графического искусства); подбор аналогов (отдельные произведения и графические серии), творчество художников-графиков (из мировой и отечественной практики), анализ произведений графического искусства (форма и содержание), анализ технических характеристик графических техник. Поиск литературы, ключевых слов. Планирование 2 главы: определение круга поиска научного исследования ВКР; утверждение плана сбора практического материала	Практическая работа СРС	50
3	Тема 2.3. Сбор практического материала Изучение объекта исследования: работа с научной и искусствоведческой литературой; применение современных технологий и средств в профессиональной работе; формирование 2 главы (иллюстрации к приложениям). Поиски натурального материала: наброски зарисовки, живописные этюды и постановки, сбор материала с музейных коллекций, метод фонда, интернет ресурсов (зарисовки с комментариями, фотографии, иллюстрации)	Практическая работа СРС	70
4	Тема 2.4. Разработка композиционных эскизов Натурные постановки по живописи и рисунку. Разработка композиционных графических листов для ВКР. Не менее 4 листов. Структура серии, техника, формат, композиция. Подготовка картона для печатных форм	Практическая работа СРС	96

2.2. Год начала подготовки по учебному плану: 2017г.
 Специализация №1 Художник-график (станковая графика). Форма обучения -
 очная

№	Наименование раздела, темы и содержание	Вид учебного занятия	Количество часов
Раздел 1. Научно-творческая деятельность			
1	Тема 1. Творческий проект. Участие в научно-творческих проектах кафедры и института (гранты, общественно-значимые мероприятия), участие в художественных выставочных проектах министерства культуры и духовного развития РС(Я), мероприятия союза художников Якутии и других творческих объединений (международных, всероссийских, региональных, республиканских), персональные выставки, коллективные художественные выставки, (конкурсы, олимпиады). Формирование концепции проекта в виде заявки на участие в конкурсах, грантах на организацию творческих студенческих мероприятий.	Практическая работа СРС	40
2	Тема 2. Формирование выставки Формирование концепции выставочного проекта от выбора темы, выбора участников, объема. Составление списка участников и количества работ (живопись, графика). Составление сметы расходов. Мониторинг выставочных площадок. Работа над составлением каталога (фото работ), размещение информации в СМИ.	Практическая работа СРС	50
3	Тема 3. Экспозиция. Оформление работ в рамы, экспозиция, экспликация, этикетаж, подготовка печатной продукции (каталоги, буклеты, пригласительные), разработка сценария открытия выставки (проекта).	Практическая работа СРС	40
Раздел 2. Научно-исследовательская работа к теме ВКР			
5	Тема 2. 1. Объект исследования Планирование научно-исследовательской работы по теме ВКР. подбор соответствующих средств при проведении исследования. Определить круг поиска научного исследования по теме ВКР в области профессиональной деятельности художника-графика Утверждение плана и структуры научного исследования Утверждение темы ВКР	Практическая работа СРС	50
2	Тема 2.2. Проектное исследование. Методологические основы проектирования: формирование содержания 1 главы (входят общие понятия в области изобразительных искусств, а также	Практическая работа СРС	50

	<p>виды и техники графического искусства); подбор аналогов (отдельные произведения и графические серии), творчество художников-графиков (из мировой и отечественной практики), анализ произведений графического искусства (форма и содержание), анализ технических характеристик графических техник. Поиск литературы, ключевых слов.</p> <p>Планирование 2 главы: определение круга поиска научного исследования ВКР; утверждение плана сбора практического материала</p>		
3	<p>Тема 2.3. Сбор практического материала</p> <p>Изучение объекта исследования: работа с научной и искусствоведческой литературой; применение современных технологий и средств в профессиональной работе; формирование 2 главы (иллюстрации к приложениям).</p> <p>Поиски натурального материала: наброски зарисовки, живописные этюды и постановки, сбор материала с музейных коллекций, метод фонда, интернет ресурсов (зарисовки с комментариями, фотографии, иллюстрации)</p>	Практическая работа СРС	70
4	<p>Тема 2.4. Разработка композиционных эскизов</p> <p>Натурные постановки по живописи и рисунку. Разработка композиционных графических листов для ВКР. Не менее 4 листов.</p> <p>Структура серии, техника, формат, композиция.</p> <p>Подготовка картона для печатных форм</p>	Практическая работа СРС	96

3. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ НИР

1. Договор практики (при наличии);
2. Дневник практики;
3. Реферат;
4. Отзыв руководителя;
5. Отзыв руководителя от организации (при наличии);
6. Отчет руководителя.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс компетенции	Расшифровка компетенции	Показатель формирования компетенции для данной дисциплины	Оценочные средства (Доступно в ЭИОС «Виртуальный институт»)
--------------------	-------------------------	---	---

ПК-11	Готовность анализировать произведения изобразительного искусства.	Знает: структуру анализа произведений изобразительного искусства (жанр, стилистика, история создания, техника исполнения)	Сообщение по 2 разделу: тема 2.1. Дневник практики
		Умеет: определять жанр, стилистику, технику исполнения; находить информацию	Сообщение по 2 разделу: тема 2.1. Дневник практики
		Владеет навыками сбора информации из разных источников	Сообщение по 2 разделу: тема 2.1. Дневник практики
ПСК-4	способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, уникальной и печатной графике, эстампе)	Знает: художественные материалы, техники и технологии графического искусства	Вопросы к зачету
		Умеет: использовать художественные материалы, техники и технологии графического искусства	Творческий просмотр по теме 2.3; 2.4; Дневник практики по 1 и 2 разделу Портфолио
		Владеет практическими навыками создания произведений станковой графики	Творческий просмотр по теме 2.3; 2.4; Дневник практики по 1 и 2 разделу Портфолио
ПСК-19	способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с применением современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе	Знает: теоретические основы организации научно-исследовательской работы; основные методы и этапы ведения научно-исследовательской работы;	Вопросы к зачету Рефераты по теме 2.1.; 2.2; Дневник практики по 1 и 2 разделу
		Умеет: планировать и реализовывать собственную научно-исследовательскую деятельность; формулировать методологический аппарат научного исследования; использовать научную и профессиональную	Вопросы к зачету Рефераты по теме 2.1.; 2.2; Дневник практики по 1 и 2 разделу

		терминологию и понятия; работать с научной и искусствоведческой литературой;	
		Владеет основными навыками ведения научно-творческой работы; навыками выступления по теме научного исследования; основной научной и искусствоведческой терминологией и понятиями; навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий;	Вопросы к зачету Рефераты по теме 2.1.; 2.2; Дневник практики по 1 и 2 разделу

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

Компетенции	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения			
		2	3	4	5
ПК-11 способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино	Знает: структуру анализа произведений изобразительного искусства (жанр, стилистика, история создания, техника исполнения)	Допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшими замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Умеет: определять жанр, стилистику, технику исполнения; находить информацию	Частичные умения, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базово	Демонстрирует высокий уровень умений

				м объеме	
	Владеет навыками сбора информации из разных источников	Низкий уровень владения допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные владения навыками и без грубых ошибок	Владеет базовыми приемами	Демонстрирует владение на высоком уровне
ПСК-4 способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, уникальной и печатной графике, эстампе)	Знает: художественные материалы, техники и технологии графического искусства	Допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшими замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Умеет: использовать художественные материалы, техники и технологии графического искусства	Частичные умения, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	Владеет практическими навыками создания произведений станковой графики	Низкий уровень владения допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные владения навыками и без грубых ошибок	Владеет базовыми приемами	Демонстрирует владение на высоком уровне
ПСК-19 способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации	Знает: теоретические основы организации научно-исследовательской работы; основные методы и этапы ведения научно-исследовательской работы;	Допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшими замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Умеет: планировать и реализовывать	Частичные	Демонстрирует	Умеет применять	Демонстрирует

научно-исследовательской деятельности, структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) применением современных технологий средств и способностью использовать их в профессиональной работе	собственную научно-исследовательскую деятельность; формулировать методологический аппарат научного исследования; использовать научную и профессиональную терминологию и понятия; работать с научной и искусствоведческой литературой;	умения, допускает грубые ошибки	частичные умения без грубых ошибок	знать знания на практике в базовом объеме	высокий уровень умений
	Владеет основными навыками ведения научно-творческой работы; навыками выступления по теме научного исследования; основной научной и искусствоведческой терминологией и понятиями; навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников с использованием современных средств и технологий;	Низкий уровень владения допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные навыки и без грубых ошибок	Владеет базовыми приемами	Демонстрирует владение на высоком уровне

4.3. Примерные вопросы к зачету

1. Экспликация
2. Музейная атрибуция
3. Экспозиция
4. Виды и жанры изобразительного искусства
5. Методологический аппарат научного исследования
6. Структура научного исследования
7. Объект исследования
8. Пояснительная записка
9. Проектное исследование
10. Исторические стили изобразительного искусства
11. Образно-пластическая идея
12. Картинная плоскость
13. Декоративно-плоскостная композиция
14. Объемно-пространственная композиция

15. Фронтальная композиция
16. Средства гармонизации композиции
17. Ритм
18. Пятно
19. Линия
20. Статика и динамика в композиции
21. Конструктивное построение
22. Линейная перспектива
23. Обратная перспектива
24. Колорит
25. Контраст цвета
26. Локальный цвет
27. Температурные характеристики цвета
28. Цветопластика
29. Шрифтовая гарнитура
30. Книжный блок
31. Разворотная иллюстрация
32. Форзац
33. Титул
34. Супер обложка
35. Заставка
36. Композиционный картон
37. Особенности печатной техники офорт
38. Особенности печатной техники линогравюра
39. Особенности печатной техники торцовая гравюра
40. Особенности печатной техники ксилография
41. Уникальная графика
42. Смешанные техники
43. Виды печатных станков
44. Компьютерные программы для профессиональной деятельности
45. Цифровая графика
46. Печатные графические техники
47. Мягкий материал
48. Формат
49. Короткая зарисовка
50. Жанры изобразительного искусства
51. Графические материалы
52. Мягкий материал
53. Графическая серия
54. Структура композиции
55. Перспектива
56. Светотень

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература:

1. Бесчастнов, Н. П. Черно-белая графика : учеб. пособие для студентов вузов по спец. "Худож. проектирование текстил. изделий" / Н. П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 271 с.
2. Герчук, Ю. Я. История графики и искусства книги : учеб. пособие для вузов. - М. : Аспект - пресс, 2000. - 320 с.
3. Ермолаева, Л. П. Основы дизайнерского искусства : учеб. пособие / Л. П. Ермолаева. - Архитектура-С, 2009. - 152 с.
4. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учеб. пособие для студентов архитектур. и дизайн. специальностей / Н. А. Ковешникова. – 2-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2006. – 224 с.
5. Рахлеева, О. А. Типографика: основные понятия и термины : метод. пособие в помощь выполнению курсовых проектов по специальности 070601-01 "графический дизайн", направлению подготовки 072500 Дизайн (бакалавриат), профиль "графический дизайн" / О. А. Рахлеева, Н. Е. Ябловская ; М-во культуры Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Аркт. гос. ин-т искусств и культуры, Фак. изобразит. искусств, Каф. дизайна. - Якутск : АГИИК, 2013. - 43, [1] с.

5.2. Дополнительная литература

1. Айдентика: динамика, образ, типографика, цвет, иллюстрация и паттерн : [альбом] ; [сост., ред. Мария Кумова]. - Москва : КАК Проект, 2014. – 509 с. - (КАК НАДО).
2. Верещагин, В.А. Русский книжный знак [Электронный ресурс] / В.А. Верещагин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 58 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/56558>. — Загл. с экрана.
3. Губарев В.В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Губарев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Техносфера, 2011. — 432 с. — 978-5-94836-288-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13281.html>

4. Информатика : Базовый курс : учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений / [С. В. Симонович и др.] ; под ред. С. В. Симоновича. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 640 с. - (Издательская программа 300 лучших учебников для высшей школы) (Учебник для вузов).
5. Информатика : базовый курс : учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 637 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров и специалистов).
6. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория : учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. - 2-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2006. - 223 с. - (Humanitas. Учебник для высшей школы).
7. Комягин, В. Adobe Photoshop CS4 в примерах / В. Комягин, С. Лендер. - Москва : Технолоджи-3000 : Триумф, 2009. - 304 с. + CD.
8. Острейковский, В. А. Информатика : учеб. для техн. направлений и специальностей вузов. - М. : Высш. шк., 2000. - 511 с.
9. Паштов, Г. С. Торцовые ксилографии: Книжная и станковая графика, экслибрис / сост. А. Пашт-Хан. – Нальчик : Эль-Фа.Эльбрус, 2001. - 280 с.
10. Товарные знаки : историография. Построение. Регистрация. Использование. – М. : ТИГРА, 2000. – 276 с. + CD.
11. Феличи, Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Дж. Феличи ; [пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко]. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 470 с.