

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

Проректор з науково-методичної
та навчальної роботи

Олексій ЖИЛЬЦОВ

“ 01 ” 09 2021 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ГРАФІКИ

для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
освітнього рівня другого (магістерського)
освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн»

Київ – 2021

Розробник:

Олена ПАПЕТА, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Викладачі:

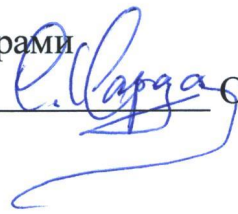
Уляна БАЛАН, старший викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Протокол № 18 від « 31 » серпня 2020 року

Завідувач кафедри дизайну Наталія КРАВЧЕНКО

Робочу програму погоджено з гарантом освітньо-професійної програми 022.00.01 «Графічний дизайн»

« ___ » _____ 2020 р.

Гарант освітньо-професійної програми 022.00.01 «Графічний дизайн» Олег КАРДАШ

Робочу програму перевірено

« ___ » _____ 2020 р.

Заступник директора

з науково-методичної та навчальної роботи Алла ТАРАННИК

Пролонговано:

На 20~~21~~/20~~22~~ н.р. (Кравченко Н.У.), « 30 » 08 2021 р., протокол № 17
(підпис) (ПБ)

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), « ___ » __ 20__ р., протокол № __
(підпис) (ПБ)

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), « ___ » __ 20__ р., протокол № __
(підпис) (ПБ)

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), « ___ » __ 20__ р., протокол № __
(підпис) (ПБ)

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-методичної
та навчальної роботи

_____ Олексій ЖИЛЬЦОВ

“ _____ ” _____ 2021 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ГРАФІКИ

для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
освітнього рівня другого (магістерського)
освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн»

Київ – 2021

Розробник:

Олена ПАПЕТА, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Викладачі:

Уляна БАЛАН, старший викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Протокол № 18 від « 31 » серпня 2020 року

Завідувач кафедри дизайну _____ Наталія КРАВЧЕНКО

Робочу програму погоджено з гарантом освітньо-професійної програми 022.00.01 «Графічний дизайн»

« » _____ 2020 р.

Гарант освітньо-професійної програми 022.00.01 «Графічний дизайн» _____ Олег КАРДАШ

Робочу програму перевірено
« » _____ 2020 р.

Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи _____ Алла ТАРАННИК

Пролонговано:

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), « » 20__ р., протокол № __
(підпис) (ПІБ)

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), « » 20__ р., протокол № __
(підпис) (ПІБ)

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), « » 20__ р., протокол № __
(підпис) (ПІБ)

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), « » 20__ р., протокол № __
(підпис) (ПІБ)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Характеристики дисципліни за формами навчання	
	денна	заочна
Вид дисципліни	обов'язкова	
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська	
Загальний обсяг кредитів/годин	2/60	
Курс	6	-
Семестр	11	-
Кількість змістових модулів з розподілом:	2	-
Обсяг кредитів	2	-
Обсяг годин, в тому числі:	60	-
<i>Аудиторні</i>	18	-
<i>Модульний контроль</i>	4	-
<i>Семестровий контроль</i>	15	-
<i>Самостійна робота</i>	23	-
Форма семестрового контролю	екзамен	-

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою дисципліни «Теорія та практика графіки» є підготовка фахівця з високим рівнем художньо-дизайнерської майстерності, формування гармонійно розвинутого спеціаліста для самостійного вирішення творчих завдань.

Метою курсу також є засвоєння студентами необхідного обсягу знань щодо історичного розвитку мистецтва графіки, а також вивчення основних теоретичних і практичних аспектів цього виду мистецтва. Студент має усвідомити еволюційний розвиток графічних засобів художньої виразності, зрозуміти загальні закономірності розвитку й трансформації графічних технік та їх використання в сучасному мистецькому просторі.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає забезпечення випускника Інституту мистецтв професійними вміннями та навичками роботи з творами графічного мистецтва, а також знаннями графічних технік і матеріалів. Також програмою передбачено засвоєння студентами знань, умінь та навичок у створенні творів графіки будь-якої складності та розв'язання низки **завдань**, зокрема:

- засвоєння студентами прийомів створення різних за складністю зображень в техніках прикладної та друкованої графіки;
- отримання базових знань з історії на практики графіки в контексті сучасних технологій поліграфії;
- засвоєння навичок створення графічних композицій з урахуванням сучасних технологій лайтпеттерінгу;
- формування у студентів вмінь з вибору оптимальних інструментів для виконання завдань різних ступенів складності;
- ознайомлення студентів з основами стилізації в розробці графічних композицій;
- ознайомлення студентів з основами різних видів друку;
- ознайомлення студентів з історією розвитку графічного мистецтва Європи другої половини XIX – XXI ст.

Засвоєння змісту навчального матеріалу дисципліни здійснюється на базі вивчення теоретичних положень створення графічних макетів та проведення практичних занять, які передбачають створення власноручних, а також комп'ютерних макетів та зображень різних рівнів складності.

Поглибленню опанованих знань, вмінь та навичок сприяє виконання студентами індивідуальних завдань, а також самостійна робота над темами курсу.

Важливою складовою у вивченні матеріалу даного курсу є консультації викладача.

Поточний контроль здійснюється під час перевірки модульних практичних робіт, а підсумковий – під час перевірки контрольної практичної роботи та заліку з теоретичних питань.

Засвоєння змісту навчального матеріалу дисципліни здійснюється на базі опанування теоретичними знаннями з теорії та практики графіки, а також проведення практичних занять, які передбачають створення власноручних і комп'ютерних макетів різних рівнів складності за обраною тематикою.

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

Студенти мають знати:

- історію графіки як виду мистецтва, розрізняти види та жанри графіки;
- провідних майстрів європейських і вітчизняних шкіл графічного мистецтва;
- основні стадії розвитку мистецтва графіки та вміти реалізувати отримані знання на практиці;
- закономірності розвитку друкарської графіки в Україні та інших країнах Західної та Східної Європи;
- засоби опанування навичками стилістичного аналізу різних сегментів графічних творів для створення сучасного дизайнерського простору.

вміти:

- аналізувати технологічні засоби створення різних видів графічних творів;
- володіти прийомами композиції для виконання графічних творів;
- опанувати навичками стилістичного аналізу творів графіки, виконаних в різних матеріалах, з чітким розумінням особливостей композиції, тематики, стилістики;
- чітко визначати стильову приналежність кожного окремого графічного твору;
- знати видатних сучасних художників і дизайнерів, які працюють в області сучасної прикладної графіки, а також інших галузях даного виду мистецтва.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тематичний план для денної форми навчання

Назви змістових модулів	Усього	Розподіл годин між видами робіт					
		Аудиторна				Самостійна	Семестровий контроль
		Лекції	Семинари	Практичні	МКР		
Змістовий модуль I. ГРАФІКА СТИЛЮ МОДЕРН В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ							
Особливості графіки модерну: художні особливості, витонченість художніх образів, символізм	9	2		2		4	
Графіка українських художників початку ХХ ст.	8			2		6	
Основні тенденції розвитку графічного мистецтва ХХ ст.	2			2			
Графіка в контексті проблеми розвитку засобів художньої виразності	2			2			
<i>Модульний контроль</i>	-			-			
Разом	20	2		8		10	
Змістовий модуль II. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ГРАФІКИ ХХ ст.							
Графічні твори українських художників початку ХХ ст.	6			2		4	
Застосування народного орнаменту в графічних творах українських графіків	8			2		6	
Стилістичні особливості європейської графіки Франції, Німеччини, Голландії, Чехії другої половини ХХ ст..	5			2		3	
Інноваційні технології та використання комп'ютерної графіки в створенні сучасного художнього простору	2			2			
<i>Модульний контроль</i>	4				4		
Разом	25			8	4	13	15
Усього	60	2		16	4	23	15

5. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. ГРАФІКА СТИЛЮ МОДЕРН В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Тема 1. Предмет і завдання курсу.

Стилістичні особливості графіки стилю модерн. Естетичні критерії модерну: витонченість художніх образів, символізм, естетична цінність малюнка. Графічні роботи А. Тулуз-Лотрека, П. Гогена, П. Боннара, М. Дені, Е. Мунка, Ф. Валлоттона.

Стилістичні особливості та засоби виразності творів О. Бердслея. Творчість А. Мухи. Стилістичні особливості графічних композицій Г. Клімта. Вплив стилістики ар-нуво на розвиток мистецтва графіки.

Творчість художників об'єднання «Мир искусства». Стилістичні особливості графіки М. Врубеля, Л. Бакста, К. Сомова, М. Реріха, Н. Гончарової, М. Ларіонова.

Графіка українських художників початку ХХ ст. Естетика графіки українського модерну на прикладах творів Г. Нарбута, М. Жука та ін. Українська абетка Г. Нарбута як приклад синтезу шрифтів та ілюстративного матеріалу.

Тема 2. Графіка українських художників початку ХХ ст.

Стилістичні особливості графіки українських художників початку ХХ ст. Графічні твори М. Пимоненка, Г. Дядченка, С. Ткаченка, Б. Смирнова, С. Костенко, П. Мартиновича, О. Судомори. Творчість Ю. Панькевича та його ілюстрації до творів В. Гнатюка, С. Руданського, Я. Щоголіва, І. Франка. А. Манастирського.

Графіка О. Куриласа та його ілюстрації до дитячих журналів, абеток та читанок. Творчість Я. Пстрака в контексті розвитку жанру карикатури. Його робота в журналах «Зоря» та «Дзеркало», створення ілюстрацій до творів М. Гоголя, І. Франка.

Творчість О. Кульчицької. Ілюстрації в техніці офорту до творів В. Стефаника та І. Франка. Застосування народного орнаменту в графічних творах художниці. Стилiстичні особливості творів: майстерність та вишуканість в розробці композиції шрифтового заголовка обкладинки книги.

Тема 3. Основні тенденції розвитку графічного мистецтва ХХ ст.

Загальна характеристика та основні тенденції розвитку графічного мистецтва ХХ ст. Пошук нових засобів художньої виразності. Винайдення технік ліногравюри та шовкографії (1930-ті рр., США).

Графіка Франції першої половини ХХ ст. Графічні твори А. Майоля, А. Матісса. Творчість художника П. Пікассо. Колаж як один з видів графічного мистецтва ХХ ст.

Графіка Німеччини першої половини ХХ ст. Графічний експресіонізм в творчості К. Кольвіц, Е.-Л. Кірхнера, К. Шмидт-Ротлуффа, Е. Нольде.

Графіка оп-арту в контексті проблеми розвитку засобів художньої виразності графіки. Творчість В. Вазарелі.

Тема 4. Графіка в контексті проблеми розвитку засобів художньої виразності

Графіка оп-арту в контексті проблеми розвитку засобів художньої виразності графіки. Творчість В. Вазарелі.

Історія європейської графіки ХХ ст. Художні тенденції початку ХХ ст. в графіці, пошук нових засобів художньої виразності. Винайдення технік ліногравюри та шовкографії (1930-ті рр., США).

Провідні майстри мистецтва графіки в країнах Європи. Графіка Франції (П. Пікассо, А. Майоль, А. Матісс), Німеччини (К. Кольвіц, Е.-Л. Кірхнер, К. Шмидт-Ротлуфф, Е. Нольде). Провідні майстри української графіки другої половини ХХ ст.

Розвиток української театральної графіки першої половини ХХ ст. Творчість А. Петрицького, О. Хвостенка-Хвостова, В. Меллера, О. Екстер.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.

Тема 5. Графічні твори українських художників початку ХХ ст.

Розвиток традицій народного мистецтва в графічних творах художників Г. Нарбута, М. Жука, В. Кричевського, Г. Дядченка, С. Ткаченка, Б. Смирнова, С. Костенко, П. Мартиновича, О. Судомори. Ілюстрації до творів В. Гнатюка, С. Руданського, Я. Щоголіва, І. Франка.

Вплив стилістики модерну на формування художньо-естетичних рис в графіці українських художників початку ХХ ст. Проблеми розробки и художнього оформлення української абетки Г. Нарбута. Стиль модерн в контексті оформлення журналів та періодичних видань першої половини ХХ ст.. в Україні.

Графіка М. Жука та художньо-стильові ознаки його станкових творів. Застосування народного орнаменту в графічних творах українських графіків. Особливості графічних ескізів В. Кричевського в оформленні книжкової обкладинки. Створення перших українських грошових купюр.

Тема 6. Застосування народного орнаменту в графічних творах українських графіків

Графіки О. Куриласа та його ілюстрації до дитячих журналів, абеток та читанок. Творчість А. Базилевича. Роль орнаменту та народної традиції в оформленні А. Базилевичем твору І. Котляревського «Енеїда».

Роль народного орнаменту в контексті розвитку жанру карикатури. Народний орнамент в оформленні журналів «Зоря» та «Дзеркало», створення ілюстрацій до творів М. Гоголя, І. Франка.

Ілюстрації О. Кульчицької в техніці офорту до творів В. Стефаніка та І. Франка. Стилiстичні особливості творів: майстерність та вишуканість в розробці композиції шрифтового заголовка обкладинки книги. Застосування народного орнаменту в графічних творах художниці О. Кульчицької.

Тема 7. Стилiстичнi особливостi європейської графіки Франції, Німеччини, Голландії, Чехії другої половини ХХ ст..

Стилiстичнi особливостi європейської графіки Франції, Німеччини, Голландії, Чехії другої половини ХХ ст. Графіка ХХ ст.. в США. Стил ь гіперреалiзм в графіці США та Європи.

Використання фотографії в графічних роботах художників другої половини ХХ ст.

Розвиток друкованої графіки другої половини ХХ ст. Використання творів комп'ютерної графіки в сучасній поліграфії.

Інноваційні технології та використання комп'ютерної графіки в створенні сучасного інформаційного простору. Лайтпеттерінг як вид графічного мистецтва. Сучасна рекламна графіка в контексті розвитку графічних засобів виразності.

Тема 8. Інноваційні технології та використання комп'ютерної графіки в створенні сучасного художнього простору

Використання фотографії в графічних роботах художників другої половини ХХ ст.

Розвиток друкованої графіки другої половини ХХ ст. Інноваційні технології та використання комп'ютерної графіки в створенні сучасного інформаційного простору.

Стил ь гіперреалiзм в контексті пошуків нових форм художньої виразності в мистецтві графіки.

Шовкографія як вид графічного мистецтва. Сучасні види поліграфічного друку. Стил ьові та художні особливості графіки початку ХХІ ст. Анімація як вид візуального графічного мистецтва.

Роль фотографії в розширенні можливостей сприйняття художньої мови графічного твору.

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	1	1		
Відвідування практичних занять	1	4	4	4	4
Відвідування семінарських занять	1	Не передбачено навчальним планом			
Робота на практичному занятті	10	4	40	4	40
Робота на семінарському занятті	10	Не передбачено навчальним планом			
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	10	Не передбачено навчальним планом			
Виконання завдань для самостійної роботи	5	2	10	3	15
Виконання модульної роботи	25			1	25
	Разом	-	55	-	84
Максимальна кількість балів:		139			
Розрахунок коефіцієнта:		$139 : 60 = 2,32$			
Екзамен:		40			

6.2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

З метою ґрунтовного вивчення дисципліни завдання самостійної роботи складають презентації з вибраних тем у таблиці.

№ зп	Тематичний розділ	Зміст завдання	Години на виконання, передбачені ТП	Академічний контроль, форма підготовки	Бали
Змістовий модуль I. Графіка стилю модерн в європейському контексті					
1	Графіка стилю модерн в європейському контексті	1. Особливості графіки модерну: художні особливості, витонченість художніх образів, символізм, естетична цінність малюнка. Графічні роботи А. Тулуз-Лотрека, П. Гогена, П. Боннара, М. Дені, Е. Мунка, Ф. Валлоттона. 2. Графічні матеріали і техніки. Проблематика та сприйняття мистецтва друкованої графіки як цілісного художньо-	4	підготовка доповіді (презентації)	5

		творчого та учбово-пізнавального процесу. Умовність художньої мови графіки. Залежність графічних технік від природи і структури художніх матеріалів.			
2	Графіка українських художників початку ХХ ст.		6		5
Змістовий модуль II. Історія української та зарубіжної графіки ХХ ст.					
3	Графічні твори українських художників ХХ ст.	1. Графічні твори художників М. Пимоненка, Г. Дядченка, С. Ткаченка, Б. Смирнова, С. Костенко, П. Мартиновича, О. Судомори. Творчість Ю. Панькевича та його ілюстрації до творів В. Гнатюка, С. Руданського, Я. Щоголіва, І. Франка. А. Манастирського. 2. Графіка О. Куриласа та його ілюстрації до дитячих журналів, абеток та читанок. Творчість Я. Пстрака в контексті розвитку жанру карикатури. Його робота в журналах «Зоря» та «Дзеркало», створення ілюстрацій до творів М. Гоголя, І. Франка. 3. Творчість О. Кульчицької.	4	підготовка доповіді (презентації)	5
4	Застосування народного орнаменту в графіці українських художників ХХ ст.	1.Графіка художника і архітектора В. Кричевського. Своєрідне графічне вирішення В. Кричевським книжкової обкладинки. 2.Створення перших українських грошових купюр.	6	підготовка доповіді (презентації)	5
6	Стилістичні особливості європейської графіки Франції, Німеччини, Голландії, Чехії другої половини ХХ ст..	Використання фотографії в графічних роботах художників другої половини ХХ ст.	3	підготовка доповіді (презентації)	5
Всього:			23		25

6.3. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Поточний контроль здійснюється у процесі навчальної діяльності студента за навчальними елементами змістовного модулю.

Модульний контроль здійснюється окремо у вигляді перегляду творчих робіт (портфоліо-контроль).

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Дизайн періодичного видання» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов'язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок.

Модульний контроль проводиться у формі контрольної роботи з урахуванням уніфікованої системи оцінювання навчальних досягнень студента.

Критерії оцінювання модульного контролю наведено у таблиці.

Критерії оцінювання	К-ть балів
<ul style="list-style-type: none"> • виконав в зазначений термін і на високому рівні весь обсяг роботи, відповідно до програми курсу; • володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на високому рівні; • здатний грамотно визначати й ефективно здійснювати навчальні задачі з урахуванням особливостей навчально-виховного процесу; • продемонстрував старанність, самостійність, ініціативу, активність, творче ставлення у процесі виконання усіх завдань, здатність робити висновки й обґрунтовувати свою позицію на основі проведених спостережень. 	21 – 25
<ul style="list-style-type: none"> • виконав в зазначений термін весь обсяг роботи відповідно до програми курсу, але з незначними недоліками; • володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на високому рівні; • здатний грамотно визначати основні навчальні задачі та знаходити способи їх вирішення з урахуванням особливостей навчально-виховного процесу, але в окремих випадках допускає незначні помилки в процесі їх вирішення; • продемонстрував старанність, самостійність, активність, відповідальне ставлення у процесі виконання завдань, здатність робити висновки на основі проведених спостережень. 	17 – 20
<ul style="list-style-type: none"> • виконав весь обсяг роботи відповідно до програми, але з певними недоліками; • не завжди демонстрував здатність визначати основні навчальні задачі та знаходити способи їх вирішення з урахуванням особливостей навчально-виховного процесу, свідомо використовувати теоретичні знання, застосовувати практичні вміння під час проходження курсу; • виявив здатність грамотно, але недостатньо самостійно опрацьовувати 	13 – 16

<ul style="list-style-type: none"> навчальні матеріали; • продемонстрував старанність, відповідальне ставлення у процесі виконання завдань, але недостатньо виявив уміння обґрунтовано і самостійно робити висновки на основі проведених спостережень. 	
<ul style="list-style-type: none"> • завдання виконано в неповному обсязі, у процесі їх виконання допускалися помилки; • студент в цілому виявив посередній рівень знань, умінь, навичок, допускав помилки у плануванні та самоорганізації до навчання; • недостатньо виявив самостійність, ініціативу у процесі вирішення навчальних задач; не завжди враховував специфіку організації навчально-виховного процесу; • завдання курсу були виконані з помилками, неохайно, подані на перевірку не своєчасно, не містили усіх необхідних елементів, визначених програмою курсу; • ставлення студента до навчання недостатньо відповідальне. 	9 – 12
<ul style="list-style-type: none"> • завдання виконано в неповному обсязі, у процесі їх виконання виявлено чимало помилок; • студент виявив лише мінімально можливий допустимий рівень знань, умінь, навичок, виявив неготовність грамотно і самостійно планувати й організовувати навчання; • завдання курсу були виконані в неповному обсязі, неохайно, з помилками, подані на перевірку не своєчасно, не містили усіх необхідних елементів, визначених програмою курсу; • ставлення студента до навчання недостатньо старанне та відповідальне. 	5 – 8
<ul style="list-style-type: none"> • завдання не виконані; • студент виявив незадовільний рівень знань, умінь; невміння послідовно, грамотно і самостійно планувати й організовувати навчання, аналізувати результати власної діяльності; • завдання курсу були виконані в неповному обсязі, оформлена неохайно, з суттєвими помилками, подані на перевірку не своєчасно, не містили усіх необхідних елементів, визначених програмою курсу; • ставлення студента до виконання завдань вирізняється безвідповідальністю. 	1 – 4

6.4. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Семестровий контроль (екзамен) проводиться у вигляді практичного завдання, що побудоване на використанні найбільш важливих елементів з навчального курсу.

Порядок проведення семестрового контролю

Тривалість проведення	4 години
Максимальна кількість балів	40 балів
Орієнтовний перелік питань	Розробити і виконати в матеріалі графічну композицію на тему «Графічна композиція в стилі українського модерну». Формат А3.
Перелік допоміжних матеріалів	Папір, графічні матеріали та інструменти

Критерії оцінювання

36-40	виставляється за відмінний рівень знань та прийомів розробки графічної композиції, уміння виконати на папері графічний твір із використанням відповідних технік і матеріалів, вільне володіння засобами виділення його основних композиційних складових, гармонійним поєднанням лінії і кольорової плями, креативним вирішенням творчого завдання; студент має продемонструвати розуміння стильової виразності, композиційної єдності між темою, образом, зображенням та кольоровим рішенням; в роботі має бути виявлений фаховий стильовий підбір графічних матеріалів згідно тематики та стилю зображення.
31-35	виставляється за добрий рівень знань у застосуванні графічних технік і матеріалів, уміння розробити гармонійну композицію із використанням різних засобів виділення її основних складових, поєднання лінії та кольорової плями, виразність образного рішення теми відповідно до тематики та стилю зображення.
30-32	виставляється за достатнє володіння основними графічними техніками і матеріалами, навички розробки та виконання цілісної композиції, проте не досконале використання засобів художньої виразності, не узгодженість стилю та тематики зображення.
24-29	виставляється за знання основних прийомів створення графічної композиції, проте не досконале використання засобів художньої виразності, композиційні недоліки в поєднанні лінії та кольорової плями, також не узгодженість в стилістиці та тематиці зображення.
0-23	виставляється за незадовільний рівень знань графічних технік і матеріалів, а також композиційних прийомів, відсутність навичок виконання графічної композиції в матеріалі, погане поєднання лінійних і кольорових складових, не узгодженість стилю та тематики зображення.

6.5. ШКАЛА ВІДПОВІДНОСТІ ОЦІНОК

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90-100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками.
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок.
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності.
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Теорія та практика графіки»

Усього: 60 год.: лекції 2 год., практ. заняття 16 год., МКР 4 год., самостійна робота – 23 год., семестровий контроль 15 год., екзамен

Модулі	Змістовий модуль 1		Змістовий модуль 2		
Назва модулів	ГРАФІКА СТИЛЮ МОДЕРН В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ		ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ГРАФІКИ ХХ ст.		
Лекції	Графіка стилю модерн				
Відвідування лекцій	1 б/				
Практичні заняття	Особливості графіки модерну: художні особливості, витонченість художніх образів, символізм <i>(10 балів + 1 бал)</i>		Графічні твори українських художників початку ХХ ст. <i>(10 балів + 1 бал)</i>		
	Графіка українських художників початку ХХ ст. <i>(10 балів + 1 бал)</i>		Застосування народного орнаменту в графічних творах українських графіків <i>(10 балів + 1 бал)</i>		
	Основні тенденції розвитку графічного мистецтва ХХ ст. <i>(10 балів + 1 бал)</i>		Стилістичні особливості європейської графіки Франції, Німеччини, Голландії, Чехії другої половини ХХ ст. <i>(10 балів + 1 бал)</i>		
	Т4. Графіка в контексті проблеми розвитку засобів художньої виразності <i>(10 балів + 1 бал)</i>		Інноваційні технології та використання комп'ютерної графіки в створенні сучасного художнього простору <i>(10 балів + 1 бал)</i>		
Загальна кількість балів за практичні заняття	44 б.		44 б.		
Самостійна робота	Графіка стилю модерн в європейському контексті підготовка доповіді (презентації) 5 б.	Графіка українських художників початку ХХ ст. підготовка доповіді (презентації) 5 б.	Графічні твори українських художників ХХ ст. підготовка доповіді (презентації) 5 б.	Застосування народного орнаменту в графіці українських художників ХХ ст. підготовка доповіді (презентації) 5 б.	Стилістичні особливості європейської графіки підготовка доповіді (презентації) 5 б.
Види поточного контролю			МКР 1 - 25 балів		
Підсумковий рейтинговий бал	$139 : 60 = 2,32$ (коефіцієнт визначення успішності – 2,32)				
Підсумковий контроль	Екзамен (40 балів)				

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Основні

1. Гаптилл А.Л. (2001) Работа пером и тушью: Посібник. – М., 2001 (в репозиторії Університету Грінченка інд. код 2793).
2. Глассфорд К. Рисунок пером и тушью: линия, фактура, цвет:..Посібник. – М., 2004 (в репозиторії Університету Грінченка інд. код 2795).
3. Григорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. – М., 1986 (в репозиторії Університету Грінченка інд. код 2932).
4. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – М., 2005 (в репозиторії Університету Грінченка інд. код 2583).
5. Расинэ, О. Орнамент всех времен и стилей. В 4-х книгах. – М., 2008 (в репозиторії Університету Грінченка інд. код 2694).

Допоміжні

6. Абудзиллов И. Я. Офорт. Гравюра на металле. - М., 1982.-189 с.: илл.
7. Айзеншер И. Я. Техника офорта. Гравюра на металле. - Л. – М., 1939.-130 с.: илл.
8. Ахадуллина Н. Э., Ахадуллин В. Ф. Теория композиции: Иллюстрированное учебно-методическое пособие. – Уфа: Издательство БГПУ, 2004. – 128 с.: илл.
9. Бесчастнов М. П. Черно-белая графика. – М., 2002. – 230 с.: илл.
10. Искусство: Энциклопедия / М.: Платонов Н. И. ООО «Росмэн-пресс», 2004. – 480 с.: илл.
11. Кале П. Карандаш. - Мн: ООО «Попурри», 2000. – 236 с.: илл.
12. Корнилов П. Е. Офорт в России 17-20 вв. - М., 1953. – 122 с.: илл.
13. Кристеллер П. История европейской гравюры 15-18 вв. Пер. с нем. - М., 1939. – 116 с.: илл.
14. Малая история искусств. Искусство стран Дальнего Востока. // Виноградова Н. А. , Николаева Н. С. – М., 1979. – 372 с.: илл.
15. Масютин В. П. Гравюра и литография, - М.: Берлин, 1922. – 46 с.: илл.

16. Медведев Л. Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М., 1986 – 116 с.: илл.
17. Пострелова Т. А. Академия живописи в Китае в X-XIII вв. – М., 1976. – 110 с.: илл.
18. Чен Н.В. Нетрадиційні техніки зображення: Навчально-методичний посібник. -Харків: Скорпіон, 2007.- 48 с.
19. Необычные способы рисования для больших и маленьких фантазеров / авт.-сост. М. В. Кудейко. 2-е изд. Мозырь : Содействие. 2007. —52 с.
20. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования: Учебник для худож. учеб. заведений.- 2-е изд., перераб. и доп.— К. : Выща шк. Головное изд-во, 1988. 191 с.
21. Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна. – М., 1992.- 98 с.: илл.
22. Даниленко В.Я. Академія класичної дизайнерської освіти. // Технічна естетика і дизайн. Вип. 2. – К., 2002.
23. Эванс Дж. Китайская тушь: Пер. с англ. / Дж. Эванс. — М.: 000 «Издательство АСТ»: 000 «Издательство Аст-рель», 2004. — 63, [1] с: ил. — (Школа живописи).
24. Симмонс Г. Рисунок рапидографом / Пер. с англ. Е. М. Яркова; Худ. обл. М. В. Драко.— Мн.: 000 «Попурри», 2004.— 144 с.:ил.— (Серия «Техника исполнения»).
25. Арт-ідеї. Школа образотворчого мистецтва / Ф.Вотт; Пер. з англ.. В.Наливаної. – К.: Країна Мрій, 2007.– 288 с.: ілл.
26. Аэрография: Материалы и инструменты, техника и приемы, сферы применения. - Художественно-педагогическое издательство Москва, 2006. - 89 с.: илл.
27. Буковецкая О. А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет - 2-е изд., испр. М.: ДМ К, 2000. - 304 с.:илл.
28. Воздушная живопись. Основные методы и приемы. - М.: 000 «ТД «Издательство Мир книги», 2006. - 96 с: цв. ил.

29. Гаптилл А. Л. Работа пером и тушью / Пер. с англ. А. Ф. Зиновьев; Худ. обл. М. В. Драко.— Мн.: ООО «Попурри», 2001.— 256 с.:ил.
30. Глассфорд К. Рисунок пером и тушью: линия, фактура, цвет / К. Глассфорд; Пер. с англ. О. Герасиной. - М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. - 63 с: ил. - (Библиотека художника).
31. Богдеско И.Т. Каллиграфия. - СПб.: Агат, 2005. - 176 с.
32. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя.- М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2006 – 384 с.
33. Даниленко В.Я. Основы дизайна: підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с.
34. Ефимов В.В. Великие шрифты. Книга 1. Истоки. – М.: Пара-Тайп, 2006. - 120 с.: илл.
35. Итен И.В. Искусство формы. – М., 2001. – 89 с.: илл.
36. Лесняк Владимир Графический дизайн (основы профессии), - К.: Биос Дизайн Букс, 2009.- 416с.
37. Найс К. Рисунок тушью/Пер. с англ.; Худ. обл. М. В. Драко.— Мн.: ООО «Попурри», 2000.— 144 с:ил.— (Серия «Школа рисования»).
38. Рейес Пухол-Ксикой, Хуана Хулия Касалс Трафаретная роспись: техника, приемы, изделия.- М.: «АСТ-ПРЕСС КНИГА». – 2003.
39. Устин В.Б. Композиция в дизайне. – М., 2006.
40. Виллу Тоотс. 300 шрифтов. - Латвийское государственное издательство, 1960.- 416 с.: илл.
41. Чернышев О. В. Формальная композиция. Творческий практикум.-Мн.: Харвест, 1999. - 312 с.
42. Чобитько П.П. Азбуковник Санкт-Петербург - Москва, 2008, 112 с, илл.
43. Маргарет Морган. Буквицы. Энциклопедия. Декоративная каллиграфия.- М.: АРТ-Родник.- 2007.- 256 с.
44. Семченко П.А. Основы шрифтовой графики - Издательство: "Высшая школа", Минск - Год издания: 1978. – 97 с.
45. Таранов Н.Н. Рукописный шрифт Издательство: Вища школа, 1986. - 160 с.

46. Таранов Н.Н. Шрифт и образ в издании: Учебное пособие. - М.: Изд-во МГАП "Мир книги", 1995. - 147 с.
47. Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов: Монография – Волгоград: Издательство: Перемена.- 2000. -168 с.
48. Егоров Р. И. (Porfiriy Ra Stone) Аэрография: Практическое пособие.— М.: Этерна, 2007.- 256 с: ил.
49. Лещинский А.А. Основы графики: Учеб. пособие / А.А.Лещинский. – Гродно: ГрГУ, 2003. – 194 с.
50. Мітченко В. Естетика українського рукописного шрифту. – К.: Грамота, 2007.
51. Шрифты. Разработка и использование. Барышников Г.М., Бизяев А/О... Ефимов ВВ., Моисеев А.А., Почтарь Э.И., Ярмола Ю.А.- М., Издательство ЭКОМ, 1997. - 288 с: ил.
52. Малькольм Кауч Творческая каллиграфия: искусство красивого письма. - 128 с.
53. Каллиграфия: Рукописные шрифты Запада и Востока. 45 проектов с пошаговыми объяснениями. /Под общей редакцией профессора Р. Клеминсона.- М.: ЗАО «Издательская группа «Контэнт0».- 2008.- 224с.
54. Проненко Л.И. Каллиграфия для всех.- Москва „Книга" 1990.- 248 с.
55. Хозе М. Паррамон, Микель Феррон Аэрография для художников: Основные приемы работы и материалы Тула: «Родничок», М.: «Астрель» Издательство АСТ, 2001.
56. Дизайн та образотворче мистецтво: Словник. – Луцьк, 2000.
57. Черников Я.Г., Соболев Н.А. Построение шрифтов / Я.Г. Черников, Н.А. Соболев. – М.: ООО «Издательство «Архитектура-С»», 2007. – 116 с.
58. Анатолии Кудрявцев Шрифт. История. Теория. Практика.- М.: Университет Натальи Нестеровой, 2003. – 248 с.
59. . Engelbrecht, Lisa. Modern mark making : from classical calligraphy to hip hand-lettering / Lisa Engelbrecht.- Beverly, Massachusetts: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. – 2010. – 160 с.

60. Милашкевич С. В. Гравюра. Советы начинающим. – М.: «Юный художник», 2000. – 48 с.: илл.
61. Новый альбом графики /ред. Саминский А. Л./, - М.: Изд-во «Советский художник», 1991. – 68 с.: илл.
62. Звонков В., Шистко В. Офорт. - М.,1953. – 140 с.: илл.
63. Звонцов В. М. Основы понимания графики. – М., 1963. – 110 с.: илл.
64. Фамилиев В. Д. Офорт и гравюра резцом, - М., 1925. – 126 с.: илл.