

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 21 » 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

ФТД.02

Коллаж в дизайне

Учебный план: 2023-2024 54.03.01 ИГД ГДвР ОО №1-1-138.plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Графический дизайн в рекламе
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
3	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
Итого	УП	34	37,75	0,25	2	
	РПД	34	37,75	0,25	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

Доцент

Федорова Екатерина
Валериевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы

Сухарева Алина
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сухарева Алина
Михайловна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области искусства коллажа.

1.2 Задачи дисциплины:

Рассмотреть виды коллажа, средства художественной выразительности, технические и технологические составляющие;

Раскрыть принципы взаимодействия и принципы композиционного логически-смыслового построения коллажа. Принципы зрительного восприятия изображения на плоскости и в пространстве;

Продемонстрировать особенности современного коллажа и его взаимосвязь с традиционными формами графического искусства.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Живопись в дизайне

История искусств

Основы проектирования

Проектирование в графическом дизайне

Рисунок и основы перспективы

Специальный рисунок

Фотография в графическом дизайне

Шрифт и типографика в дизайне

Живопись и основы цветоведения

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Знать: методы создания коллажа, специфику и этапы создания.
--

Уметь: создавать с использованием различных материалов и техник коллаж для дизайн-проекта.

Владеть: практическими навыками создания коллажных композиций; методами выполнения абстрактных и фигуративных композиций в различных коллажных техниках.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Плоскостная монохромная композиция.	3				С,КПр
Тема 1. Понятие плоскостного коллажа. Подбор аналогов. Выбор темы и постановка концептуальной задачи. Поиск композиционных средств решения художественного образа.			8	ГД	
Тема 2. Выполнение графических эскизов. Выбор стилистического образа и пластической идеи коллажа с учетом заданной темы.		3	4	ГД	
Тема 3. Выполнение коллажа с использованием различных материалов и разнообразных техник. Применение различных текстур и фактур в создании художественного образа.		8		ГД	
Раздел 2. Плоскостная полноцветная композиция.					
Тема 4. Подбор аналогов. Выбор стилистического образа и пластической идеи коллажа с учетом заданной темы. Художественный анализ аналогов и выбор возможных стилистических направлений в разработке коллажа.			8	ГД	
Тема 5. Создание фор-эскизов. Применение различных текстур и фактур в создании художественного образа. Выбор цветового решения для раскрытия концептуальной задачи.	3	4	ГД	С,КПр	
Тема 6. Выполнение полноцветного коллажа. Рассмотрение значение цвета в композиционной структуре коллажа. Подбор различных цветовых сочетаний, дополняющих выразительные особенности монохромной фактурной композиции.	8		ГД		
Раздел 3. Полноцветная композиция с объемными элементами.					С,КПр
Тема 7. Понятие полноцветного коллажа с использованием объемных элементов. Подбор и художественный анализ аналогов и выбор возможных стилистических направлений в разработке коллажа. Постановка концептуальной задачи. Выбор стилистического образа и пластической идеи коллажа с учетом заданной темы.		8	ГД		
Тема 8. Выполнение графических эскизов. Выбор стилистического образа и пластической идеи коллажа с учетом заданной темы. Рассмотрение различных вариантов решения цветового, фактурного и объемного решения элементов коллажа.	4	4	ГД		

Тема 9. Создание полноцветного коллажа с объемными элементами. Совмещение изобразительных элементов с различными материалами. Сочетание плоскостных средств выражения (текстура различных материалов, графика, фотография, цвет) с объемными (рельефы, контррельеф). Художественный образ как результат проектной работы над коллажем с использованием всего спектра композиционных инструментов, приемов и техник.		8	1,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		34,25	37,75		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
УК-1	<p>Дает определение особенностям композиционного пространственного построения абстрактной композиции.</p> <p>Анализирует аналоги в рамках соответствия выбранной теме ;</p> <p>Выбирает технические приемы конструирования формы и использует выразительные живописные средства в учебных заданиях;</p> <p>Использует и комбинирует различные проектные материалы в зависимости от концепции гармонизации композиции в рамках пластической идеи; вводит элементы исполнения в авторской технике;</p> <p>Выполняет изображения элементов композиции используя различные цветовые решения для создания нужного художественного образа.</p>	<p>Вопросы для устного собеседования.</p> <p>Практико-ориентированные задания.</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Задание выполнено в необходимой полноте и с требуемым качеством без существенных ошибок. Полный ответ на вопрос.	
Не зачтено	Содержание работы полностью не соответствует заданию, в ответе много неточностей. Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы, на вопрос нет ответа.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 3	
1	История возникновения и развития коллажа как вида творческой деятельности в искусстве.

2	Современный коллаж.
3	Плоскостной коллаж и его особенности.
4	Стилистический образ и пластическая идея плоскостного коллажа. Выбор стилистического образа и пластической идеи коллажа с учетом заданной темы.
5	Стилистический образ и пластическая идея плоскостного коллажа. Выбор стилистического образа и пластической идеи коллажа с учетом заданной темы.
6	Выбор композиционного цветового решения на основе пластической идеи и стилистики коллажа.
7	Подбор техники с учетом художественной идеи и технических возможностей исполнения оригинал-макета коллажа. Визуализация в компьютерных программах.
8	Разработка оригинал-макета коллажа с учетом технических составляющих.
9	Понятие коллажа.

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Подобрать 20-30 аналогов по заданной теме.
2. Выполнить графические эскизы. 10-20 эскизов. Техника исполнения - графитный карандаш, маркеры и другие графические материалы, краски. Формат выполняемых работ А4.
3. Выполнить работу в технике коллаж. Формат А1-А2. Пенокартон, бумага, картон, ткань, пластик, клей, краски и другие материалы для проектных работ.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет проводится в форме просмотра выполнения творческих заданий. Студенту задаются вопросы теоретические вопросы по пройденным учебным модулям, вопросы по выполненным творческим заданиям, в соответствии с показателями оценивания компетенций.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Демченко, А. И.	Коллаж и полистилистика: от экспериментов авангарда в общехудожественное пространство	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2015	http://www.iprbookshop.ru/54401.html
Федорова Е. В.	Искусство коллажа	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3685
Мамонова, В. А.	История зарубежного искусства XX века: историческая динамика развития авангардного искусства в системе культуры	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2018	https://www.iprbooks hop.ru/102430.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 1. История искусства: дух времени	Саратов: Вузовское образование	2019	https://www.iprbooks hop.ru/86442.html

Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 1. История искусства: дух времени	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86442.html
Демченко, А. И.	Коллаж и полистистика: от экспериментов авангарда в общехудожественное пространство	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2015	https://www.iprbookshop.ru/54401.html
Мамонова, В. А.	История зарубежного искусства XX века: историческая динамика развития авангардного искусства в системе культуры	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2018	http://www.iprbookshop.ru/102430.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: механизм прогресса	Саратов: Вузовское образование	2019	https://www.iprbookshop.ru/86443.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: механизм прогресса	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86443.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Ткаченко Л. А., Лобынцев А. А.	Цветная графика. Коллаж	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3649
Мальгунова Н. А., Иконникова И.М.	Декоративно-живописный коллаж. Практические занятия. Самостоятельная работа	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018135
Гильдебранд, Адольф, Розенфельд, Н. Б., Фаворский, В. А., Котляров, А. С.	Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей	Москва: Логос	2014	http://www.iprbookshop.ru/66327.html
Гильдебранд, Адольф, Розенфельд, Н. Б., Фаворский, В. А., Котляров, А. С.	Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей	Москва: Логос	2014	https://www.iprbookshop.ru/66327.html
Федорова Е. В.	Искусство коллажа	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1959

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>
 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>
 Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>
 Дистанционные информационные технологии СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://edu.sutd.ru/moodle/>
 Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru/>
 Центральный выставочный зал "Манеж" [Электронный ресурс]. URL: <https://manege.spb.ru/>
 Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://library.sutd.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows
 Adobe Illustrator
 Adobe Photoshop

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

Приложение

рабочей программы дисциплины Коллаж в дизайне

наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.03.01. Дизайн

наименование ОП (профиля): Графический дизайн в рекламе

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
Семестр 3	
1	Подбор и анализ аналогов соответствующих выбранной теме. 20-30 шт.
2	Сформулировать концепцию образного решения композиции. Создать графические эскизы. Техника выполнения: карандаш, маркеры. Формат выполняемых работ – А4. 10-20 эскизов.
3	Выполнить работу в технике коллаж. Передать общее колористическое впечатление и визуальные характеристики образного ряда композиции. Материалы: картон, цветная бумага, пластик, пенокартон, ткань, пластик, клей и другие материалы. Формат А1 - А2.
4	Подбор и анализ аналогов соответствующих выбранной теме. 20-30 шт.
5	На основе концепции решения пластического образа создать графические эскизы. Техника выполнения: карандаш, маркеры, гуашь, акварель, темпера и другие графические материалы. 10—20 эскизов. Формат выполняемых работ – А4.
6	Выполнить полноцветную композицию в технике коллаж. Формат А1-А2. Пенокартон бумага белая и цветная, картон белый и цветной, ткань разных цветов и текстур, пластик, клей, краски и другие материалы для проектных работ..
7	Подбор и анализ аналогов соответствующих выбранной теме. 20-30 шт. Сформулировать концепцию образного решения коллажа.
8	Выполнить эскизы. 10-20 эскизов. Техника исполнения - графитный карандаш, маркеры, краски, клей, цветная бумага, картон. Формат выполняемых работ А4.
9	Выполнить полноцветную композицию с объемными элементами в техниках коллажа. Формат А1-А2. Пенокартон бумага белая и цветная, картон белый и цветной, ткань разных цветов и текстур, пластик, клей, краски и другие материалы для проектных работ.