

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 28 » июня _____ 2022 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 Графические техники в дизайне

Учебный план: 2022-2023 54.03.01 ИГД ГДвР ОО №1-1-138.plx

Кафедра: **8** Графического дизайна в арт-пространстве

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	Сам.	Контроль,	Трудоё	Форма
		ая работа				
	УП	Практ. занятия				
5	УП	51	20,75	0,25	2	Зачет
	РПД	51	20,75	0,25	2	
6	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет
	РПД	68	39,75	0,25	3	
Итого	УП	119	60,5	0,5	5	
	РПД	119	60,5	0,5	5	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

Доцент

Кузнецова Марина
Рудольфовна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой графического дизайна в арт-пространстве

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 специальных технологий применительно к дизайну рекламы

1.2 Задачи дисциплины:

1. Рассмотреть специальные техники графики и их применение в дизайне рекламы
2. Раскрыть принципы методов графического исполнения в различных дизайн-проектах.
3. Продемонстрировать особенности и преимущества специальных технологий в графическом дизайне.
4. Сформировать навыки владения различными техниками для выполнения конкретных задач в рекламе.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Рисунок и основы перспективы

Коллаж в дизайне

Учебная практика (музейная практика)

Основы графического дизайна

Основы проектирования

Специальный рисунок

Принципы графического дизайна

Учебная практика (учебно-ознакомительная практика)

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации для сферы рекламы и СМИ
Знать: Историю развития графики, виды печати; техники и приемы в графической композиции
Уметь: выполнять многофигурную композицию для полиграфической продукции
Владеть: навыками работы в разных графических 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. Техники графики и эстампа, выразительные возможности и исторические аспекты возникновения и развития графического искусства	5				Р
Тема 1. История возникновения искусства графики. Общие понятия практики печатных технологий и их применение в графическом дизайне. Изучение инструментов, материалов, отличительных особенностей и выразительных возможностей различных техник и возможности применения.		16	3	АС	
Тема 2. Литография. Общие понятия техники литографии, материалы и способ печати, изучение исторических аналогов и обучение технике на практике. Разработка карандашного эскиза с учетом стилистики, художественного образа, заданной тематики. Проработка деталей изображения с учётом выразительных возможностей литографии. Выявление светотеневых нюансов и деталей композиции. Нанесение рисунка на литографский камень с помощью твердого карандаша или палочки. Обработка литографического камня. Нанесение рисунка на литографский камень. Тиражирование. Применение техники литографии в рекламном плакате. Исторический экскурс: творчество Альфонса Мухи и Тулуза Лотрека.		10	3	АС	
Раздел 2. Линогравюра и монотипия как средство графического выражения в дизайне					
Тема 3. Линогравюра - техника высокой печати. Общие понятия техники линогравюры, материалы и способ печати, изучение исторических аналогов и обучение технике на практике. Разработка карандашного эскиза с учетом стилистики и художественного образа. Проработка деталей изображения и перевод рисунка в декоративно-условную стилистику линогравюры. Перенос рисунка на линолеум нужного формата с последующей обработкой. Подбор штихелей разных сечений и подготовка изображения к печати. Пробные оттиски и подбор краски. Коррекция и печать тиража. Анализ возможностей применения техники в рекламной продукции		10	7	АС	

Тема 4. Монотипия. Общие понятия техники монотипии, материалы и способ печати, изучение исторических аналогов и обучение технике на практике. Разработка карандашного эскиза с учетом стилистики. Выбор цветовой палитры и нанесение краски на пластину. Выбор формата пластины. Нанесение на пластину красочного слоя. Нанесение рисунка на полученный красочный слой. Печать и сушка оттиска		15	7,75	AC	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		51	20,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Техники глубокой печати, классический офорт и его манеры. Исторические предпосылки возникновения. Классика и современность.					
Тема 5. Техника глубокой печати - классического офорта. Принципиальные технологические отличия и особенности воспроизведения. Исторические аналоги. Творчество Альбрехта Дюрера, Рембрандта В.Р.		9	2	AC	K
Тема 6. Манеры техники офорта: акватинто, меццо-тинто, открытое травление. Изучение аналогов. Материалы и технология печати. Техника "сухая игла", как одна из манер офорта. Изучение на практике, выполнение изображения на пластике и печать тиража.		8	2	AC	
Раздел 4. Рукотворные графические техники. Принципиальное отличие от тиражной графики. Изучение выразительных возможностей, техник и материалов.					
Тема 7. Техника карандашного рисунка в плакате, как основного продукта рекламной деятельности. Изучение исторических аналогов и выразительных особенностей карандашной техники и возможностей применения этой техники в дизайне. Создание дизайна и процесс печати тематического плаката с включением <u>рисованных элементов</u>	6	11	2	AC	K
Тема 8. Техника мягкими материалами. Классические приемы реалистической школы рисунка. Исторический экскурс. Техника тонирования бумаги соусом. Изучение выразительных особенностей работы мягкими материалами.		11	4	AC	
Раздел 5. Применение различных графических техник в полиграфии					
Тема 9. Использование выразительных особенностей различных техник в дизайне плаката. Создание тематического плаката на основе изображения, созданного в графической технике, выбранной соответственно теме плаката.		11	2	AC	K

Тема 10. Использование выразительных особенностей техники линогравюры. Условная декоративность линогравюры в создании отдельных элементов фирменного стиля (плакат и афиша)	11	4	АС	
Раздел 6. Приемы и техники графики в книжном дизайне				
Тема 11. Применение печатной графики в дизайне книги. Изучение принципов дизайна книги и возможности использования печатных техник в книжном оформлении. Создание серии книжных иллюстраций, заставок, выполненных в какой-либо графической технике для конкретной авторской книги, разработка и выполнение дизайна	2	11,75	АС	К
Тема 12. Авторская книга. Понятие авторской книги. Создание авторской книги с включением уникальных графических приемов (рисунок тушью, акварелью, карандашом, включение каллиграфических шрифтов)	5	12	АС	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	68	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине	119,5	60,5		

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
ПК-2	Объясняет основы печатных технологий графического искусства; исторические аспекты печатной графики и тенденции развития современных методов графического воспроизведения; выразительные особенности и отличия различных графических техник	Вопросы для устного собеседования
	Применяет классические техники графики в современном графическом дизайне и рекламе с учетом их выразительных особенностей и формообразующих средств в создании дизайн-продукта Использует графические приемы и способы печати и обработки изображения на компьютере, создает изображения в различных техниках по заданной теме, а также обрабатывает полученное изображение в графических редакторах для создания дизайн-продукта (баннера, плаката и т. д.)	Практико-ориентированные задания Практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Задание выполнено в полном объеме, с соблюдением технологии работы в выбранной графической технике, допущены незначительные ошибки в ответах на вопросы преподавателя	
Не зачтено	Задание выполнено не в полном объеме, с нарушением правил	

	оформления и технологии выполнения работы в выбранной графической технике, допущены существенные ошибки в ответах на вопросы преподавателя	

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 5	
1	Характеристика материалов, которые используют при работе в технике монотипии
2	Виды монотипии
3	Отличительные черты монотипии
4	Этапы работы над линогравюрой
5	Известные художники - Мастера техники линогравюры
6	Определение линогравюры и причина ее возникновения
7	Виды литографии по способу получения изображения
8	Вид печати - техника литографии
9	Принцип литографии, литографический камень
10	Характеристика перспективы развития теории и практики печатных процессов
11	Современная классификация способов печати, их возможности и способы реализации
12	Роль и значение печатных процессов в полиграфии
Семестр 6	
13	Области дизайна и полиграфии с применением печати на пенокартоне
14	Технология выполнения печати на пенокартоне
15	Преимущества печати на пенокартоне
16	Факторы разрешения файла при широкоформатной печати
17	Цветовая модель предпечатного макета
18	Основные моменты предпечатной подготовки баннера
19	Характеристика пошагового процесса создания эскизов в технике пастели
20	Основные плюсы и минусы работы в технике пастели
21	Преимущество и отличие техники пастели от техники работы карандашом
22	Зависимость карандашной техники от способа затачивания инструмента
23	Характеристика методики использования тональных возможностей карандаша
24	Основные принципы техники рисования карандашом
25	Преимущество использования техники линогравюры при создании элементов фирменного стиля
26	Применение техники линогравюры в процессе создания фирменного стиля
27	Характеристика отличительных черт техники линогравюры
28	Влияние техники сухой иглы на выразительность свойств произведения изобразительного искусства
29	Особенности процесса создания изображения методом сухой иглы
30	Преимущество использования техники сухой иглы при создании элементов фирменного стиля
31	Примеры авторских книг с применением уникальной графики
32	Плюсы и минусы использования уникальной графики в создании авторской книги
33	Характеристика основных преимуществ применения уникальной графики при создании авторской книги
34	Авторские книги с применением печатной графики
35	Преимущество печатной графики от современной компьютерной
36	Применение печатной графики в дизайне авторской книги
37	

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Семестр 5

1. Выполнить работу жировой пастелью и карандашами на фактурной бумаге в технике имитации литографии на заданную тему. Формат А3

2. Разработать эскиз в карандаше с учетом стилистики и художественного образа в технике линогравюры. Формат А4, вырезать штихелями изображение на линолеуме, напечатать на станке

3. Разработать эскиз в карандаше с учетом стилистики и художественного образа в технике монотипия. Формат А4. Перевести изображение на пластину и выполнить рисунок. Напечатать оттиск на станке.

4. Разработать эскиз для задания "экслибрис", выполнить изображение на пластине офортной иглой. Напечатать на станке тираж. Формат А6

Семестр 6

5. Разработать изображение для плаката в карандашной технике, провести предпечатную подготовку с помощью графических редакторов. Компьютерная графика, черно-белая печать на фотобумаге формата А3

6. Разработать изображение для элемента фирменного стиля (визитка, буклет) в графической технике линогравюра по техническому заданию, напечатать на станке, провести предпечатную подготовку с помощью графических редакторов, напечатать визитку. ф А7

7. Разработать эскиз на заданную тему к сюжетной композиции. Затонировать соусом планшет с натянутой бумагой и затем выполнить изображение соусом, ретушью или пастелью.

8. Разработать серию иллюстраций на основе собственной уникальной графики. Компьютерная графика, печать каждой иллюстрации на формате А4, фотомонтаж 3Д-визуализации модели книги с печатью на формате А4

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, экзамен проводится в форме выполнения творческих заданий. Студенту задаются 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				
Тягунов, А. Г., Тарасов, Д. А., Сергеев, А. П., Колмогоров, Ю. Н., Тягунова, А. Г.	Специальные виды печати	Екатеринбург: Издательство Уральского университета	2017	http://www.iprbookshop.ru/106522.html
Кузнецова, М. Р.	Техники графики и принципы современного дизайна	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/102687.html
Свешников, А. В.	Процесс подготовки печатной графики	Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)	2017	http://www.iprbookshop.ru/105127.html

Кузнецова М. Р.	Техники графики и принципы современного дизайна	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017892
Лавренко, Г. Б.	Техника печатной графики	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/102685.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Кузнецова М. Р.	Композиция в графике	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017279
Литвин, С. В.	Шрифты и типографика	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/102696.html
Кузнецова М. Р.	Печатная графика	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2016503
Дрозд, А. Н.	Декоративная графика	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2018	http://www.iprbookshop.ru/93496.html
Смирнова, А. М.	Компьютерная графика и дизайн художественных изделий. Основы 3D-моделирования	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	http://www.iprbookshop.ru/102632.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Интернет-портал «Российской газеты» [Электронный ресурс]: <https://rg.ru/>
2. Русский музей [Электронный ресурс]: <http://ruseum.ru/>
3. Сетевое издание «РИА Новости» [Электронный ресурс]: <https://ria.ru/>
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: <http://www.iprbookshop.ru>
5. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]: <http://publish.sutd.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows 10 Pro
 Adobe Photoshop
 Adobe Illustrator
 Autodesk 3dsMax

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска