

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 ГДАП ОО №1-1-69.plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Графический дизайн в арт-пространстве
(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

Кузнецова Марина
Рудольфовна

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

Рисунок и основы перспективы

Основы проектирования

Проектирование в графическом дизайне

Специальный рисунок

Живопись и основы цветоведения

Фотография в графическом дизайне

Шрифт и типографика в дизайне

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.					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.	3				С,КПр
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	
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				
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
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.iprbookshop.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.iprbookshop.ru/86442.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

Демченко, А. И.	Коллаж и полистистика: от экспериментов авангарда в общехудожественное пространство	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2015	https://www.iprbooks.hop.ru/54401.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
Федорова Е. В.	Искусство коллажа	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3685
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.iprbooks.hop.ru/86443.html
Демченко, А. И.	Коллаж и полистистика: от экспериментов авангарда в общехудожественное пространство	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2015	http://www.iprbookshop.ru/54401.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
Федорова Е. В.	Искусство коллажа	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1959
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.iprbooks.hop.ru/66327.html
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

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 арт-пространстве

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.