

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 21 » февраля 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.02.02 Специальные технологии в арт-пространстве

Учебный план: 2023-2024 54.03.01 ИГД ГДАП ОО №1-1-69.plx

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

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	Сам.	Контроль,	Трудоё	Форма
		ая работа				
		Практ. занятия				
5	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет
	РПД	68	39,75	0,25	3	
6	УП	102	41,75	0,25	4	Зачет
	РПД	102	41,75	0,25	4	
7	УП	68	49	27	4	Экзамен
	РПД	68	49	27	4	
Итого	УП	238	130,5	27,5	11	
	РПД	238	130,5	27,5	11	

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

Мухаметов Р.М.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой графического дизайна в арт-пространстве

Кузнецова Марина
Рудольфовна

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 специальных технологий применительно к графическому дизайну

1.2 Задачи дисциплины:

1. Рассмотреть специальные техники графики и их применение в современном графическом дизайне.
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:

Живопись в арт-пространстве

Искусство шрифта

Рисунок и основы перспективы

Коллаж в дизайне

Живопись и основы цветоведения

Основы композиции и бумажной пластики

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен проектировать и визуализировать с применением навыков работы в 3-d пространстве эстетически значимые и формирующие доступную и комфортную среду элементы экстерьерного и интерьерного дизайна

Знать: специфику применения различных техник и технологий в оформлении пространства графическими произведениями искусства

Уметь: выбрать необходимую по выразительным особенностям технику, отвечающую конкретно поставленной задаче, грамотно организовать и смоделировать интерьерное или экстерьерное пространство, используя современные технологии и материалы

Владеть: навыками 3-d моделирования при проектировании конкретного интерьера с включением графических листов

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. Печатные технологии	5				Р
Тема 1. Общие понятия практики печатных технологий. Изучение инструментов, материалов, отличительных особенностей и выразительных возможностей различных техник и их применение в графическом дизайне		17	9	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		17	9	АС	
Раздел 2. Линогравюра и монотипия как средство графического выражения в дизайне					
Тема 3. Линогравюра. 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				К	
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	17	9	АС		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	68	39,75			

Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Изучение возможностей применения рукотворных техник в графическом дизайне	6				К
Тема 5. Карандашная техника. Техника рисунка в плакате. Изучение исторических аналогов и выразительных особенностей карандашной техники и возможностей применения этой техники в дизайне. Создание дизайна и процесс печати тематического плаката с включением рисованных элементов		25	10	АС	
Тема 6. Техника пастели как основа для дизайн-проектов. Изучение выразительных возможностей техники пастели и использование этой техники для создания дизайн-проектов. Создание изображения в графических печатных техниках		25	10	АС	
Раздел 4. Изучение возможностей применения полиграфических технологий в графическом дизайне					
Тема 7. Печать на баннерной сетке. Изучение возможностей использования графических печатных техник для создания плоскостных арт-объектов и баннеров. Создание изображения в графических печатных техниках, проведение предпечатной подготовки с помощью графических редакторов. Процесс печати баннера		25	10	АС	
Тема 8. Печать на пенокартоне. Изучение особенностей материалов для полиграфии при создании различных арт-объектов на пенокартоне (плакат, баннер)		27	11,75	АС	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	41,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 5. Применение различных печатных техник при создании фирменного стиля	7				К
Тема 9. Использование выразительных особенностей сухой иглы при разработке элементов фирменного стиля (календарь и визитка)		17	12	АС	
Тема 10. Использование выразительных особенностей техники линогравюры. Условная декоративность линогравюры в создании отдельных элементов фирменного стиля (плакат и афиша)		17	13	АС	
Раздел 6. Приемы специальных технологий в 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 макета книги	17	12	АС	К	

Тема 12. Авторская книга. Понятие авторской книги. Создание авторской книги с включением уникальных графических приемов (рисунок тушью, акварелью, карандашом, включение каллиграфических шрифтов)		17	12	АС	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		241	155		

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-3	Студент описывает применение графических техник в процессе разработки дизайна авторской книги и фирменного стиля. Применяет выразительные особенности различных технологий для решения конкретных задач. Выполняет дизайн-проект с использованием тиражной и нетиражной графики	Вопросы для устного собеседования. Практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Задание выполнено в полном объеме, с соблюдением технологии выполнения работы в выбранной графической технике и процесса печати, развернутый полный ответ на вопрос	
4 (хорошо)	Задание выполнено в необходимом объеме. Имеются отдельные несущественные ошибки в процессе выполнения работы в выбранной графической технике. Полный ответ на вопрос	
3 (удовлетворительно)	Задание выполнено полностью, но с многочисленными существенными ошибками в процессе выполнения работы в выбранной графической технике. Ответ на вопрос с неточностями	
2 (неудовлетворительно)	Содержание работы и выбранная графическая техника не соответствует заданию, нарушена технология выполнения работы в выбранной графической технике, в ответе много неточностей	
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
Семестр 7	
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

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Семестр 5

Разработать 10 текстур в технике ручной печати с помощью карандаша, туши, клея ПВА, ниток и пластика. Вырезать квадраты размером 5x5 см и оформить на формате А4

Выполнить работу в технике литографии на заданную тему. Формат А3

Разработать эскиз в карандаше с учетом стилистики и художественного образа в технике линогравюры. Формат А3

Разработать эскиз в карандаше с учетом стилистики и художественного образа в технике монотипия. Формат А3

Семестр 6

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

Разработать изображение в графической технике пастель. Ручная графика на формате 50x70 см

Разработать изображение для баннера в графической технике по техническому заданию, провести предпечатную подготовку с помощью графических редакторов. Компьютерная графика, фотомонтаж 3Д-визуализации в интерьере, цветная печать на фотобумаге формата А3

Разработать черно-белый графический эскиз плаката для печати на пенокартоне. Компьютерная графика, печать на самоклеящейся фотобумаге формата 50x70 см

Семестр 7

Разработать серию книжных иллюстраций (заставок) в графической технике по техническому заданию для конкретной авторской книги. Компьютерная графика, печать каждой иллюстрации на формате А4

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

Разработать дизайн элементов фирменного стиля на основе техники сухой иглы. Печать на формате А3

Разработать дизайн элементов фирменного стиля на основе техники линогравюры. Печать на формате А3

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				
Лавренко, Г. Б.	Техника печатной графики	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/102685.html
Кузнецова М. Р.	Техники графики и принципы современного дизайна	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017892

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
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	Санкт-Петербург: Санкт- Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/102687.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Литвин, С. В.	Шрифты и типографика	Санкт-Петербург: Санкт- Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/102696.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
Кузнецова М. Р.	Композиция в графике	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017279
Дрозд, А. Н.	Декоративная графика	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2018	http://www.iprbookshop.ru/93496.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://rusmuseum.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