

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

А.Е. Рудин

« 21 » февраля 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 Техники графики и коллажа

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

Федорова Екатерина
Валерьевна

Доцент

Кузнецова Марина
Рудольфовна

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 техник графики и 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

Рисунок

Композиция в графике

Основы композиции

Цветоведение и колористика в игровой графике

История зарубежного искусства и культуры

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: исторические и культурные аспекты графики, как вида изобразительного искусства и дизайна, способы и техники печати и коллажа
--

Уметь: выполнить в материале графическую или коллажную композицию, для оформления интерьера
--

Владеть: техниками и технологиями печати, опытом выполнения различных абстрактных и фигуративных композиций в различных графических и 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. Основные понятия графических техник. Плоскостная монохромная композиция	5				С,КПр
Тема 1. Подбор аналогов. Выбор стилистического образа и пластической идеи коллажа с учетом заданной темы. Художественный анализ аналогов и выбор возможных стилистических направлений в разработке коллажа.		4	9	ГД	
Тема 2. Создание фор-эскизов. Применение различных текстур и фактур в создании художественного образа. Выбор цветового решения для раскрытия концептуальной задачи.		4	4	ГД	
Тема 3. Выполнение полноцветного коллажа. Рассмотрение значение цвета в композиционной структуре коллажа. Подбор различных цветовых сочетаний, дополняющих выразительные особенности монохромной фактурной композиции.		4	4	ГД	О,КПр
Раздел 2. Различные композиционные приемы в коллаже. Плоскостная полноцветная композиция.					
Тема 4. Подбор аналогов. Выбор стилистического образа и пластической идеи коллажа с учетом заданной темы.		8	2	ГД	
Тема 5. Создание фор-эскизов. Применение различных текстур и фактур в создании художественного образа. Выбор цветового решения для раскрытия концептуальной задачи.	10	4	ГД		
Тема 6. Выполнение полноцветного коллажа. Рассмотрение значения цвета в композиционной структуре коллажа. Подбор различных цветовых сочетаний, дополняющих выразительные особенности монохромной фактурной композиции.	7		ГД		
Раздел 3. Выразительные особенности полноцветной композиция с объемными элементами					С,Пр
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.	6	4	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.		10	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.		15	8,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 4. Печатная графика. Техники и технологии. Особенности и отличия по принципу печати					
Тема 10. История и основные понятия. Понятие термина «Эстамп».		10	4	РИ	
Тема 11. Классическая японская гравюра и её роль в зарождении печатных техник		10	4	ГД	О,С
Тема 12. Три вида печатной графики по способу печати		10	4	ГД	
Тема 13. Технологии печати, инструменты, оборудование, станки, техника безопасности		10	4	ГД	
Раздел 5. Техника линогравюры. Особенности печати и область применения в дизайне.					
Тема 14. Техника ксилографии, стоящая у истоков зарождения графического искусства. Особенности исполнения.		10	4	ГД	О
Тема 15. Техники высокой печати. ксилография и линогравюра. Выразительные особенности и область применения.	6	10	4	ГД	
Тема 16. Особенности применения техники линогравюры в дизайне		10	4	ГД	
Раздел 6. Цветная линогравюра. Выразительные и технические особенности и применение в дизайне.					
Тема 17. Техника цветной ксилографии. Особенности исполнения. Мастера- граверы Китая, примеры клпссических образцов		10	4	ГД	
Тема 18. Цветная печать с одной доски - особенности исполнения. Применение градиентной печати		10	4	ГД	КПр
Тема 19. Печать с нескольких досок. Изучение возможности получения добавочных цветов путем совмещения при печати Особенности исполнения и выразительные отличия цветной линогравюры.		12	5,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	41,75		

Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				
Раздел 7. Технические приемы в графике мягкими материалами. Классика и современные тенденции	7				КПр	
Тема 20. Различие техник эстампа и рукотворной, не тиражной графики		10	6	ГД		
Тема 21. Различные графические приемы. Техники графики мягкими материалами.		10	6	ГД		
Тема 22. Выполнение работ в техниках соус, сангина, ретушь, угольный карандаш с стиле художников старой школы.		12	8	ГД		
Раздел 8. Силуэт, пятно и линия в графическом искусстве. Формальная и фигуративная композиция.					О,КПр	
Тема 23. Изучение роли пятна и линии в техники и материалах плоской печати. Монотипия и литография		8	5	ГД		
Тема 24. Изучение роли силуэта и линии в техниках глубокой печати. Техника "сухая игла", как одна из манер офорта. Отличительные особенности		8	6	ГД		
Тема 25. Выполнение экслибриса или визитки в технике "сухая игла"		5	6	ГД		
Раздел 9. Различные приемы смешанной техники. Техники графики и коллажа как инструмент формирования пространства и расширения творческого диапазона дизайнеров					КПр	
Тема 26. Изучение смешанных техник. Сочетание печатной и рукотворной графики в одном произведении. Раскрашенный офорт. Печать линогравюры на коллажный фон.		5	2	ГД		
Тема 27. Сочетание графики и коллажа, как прием графического дизайна. Выполнение эскизов по заданной теме.		5	5	ГД		
Тема 28. Оформление интерьера различными композициями, выполненными в смешанных техниках.		5	5	ГД		
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	Перечисляет виды и техники графического и коллажного искусства, называет старых и современных мастеров графического искусства. Дает определение особенностям композиционного пространственного построения абстрактной композиции. Выбирает технические приемы конструирования формы и использует выразительные живописные средства в реализации творческой задачи по оформлению интерьера средствами	Вопросы для устного собеседования Практико-ориентированные задания

	<p>графического дизайна; Использует и комбинирует различные проектные материалы в зависимости от концепции гармонизации композиции в рамках пластической идеи; вводит элементы исполнения в различных техниках.</p>	<p>Практико-ориентированные задания</p>
--	---	---

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов темы, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания (эскизов и итоговой творческой работы) полностью соответствует всем требованиям. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра	
4 (хорошо)	Все заданные вопросы отражены в эскизах и итоговой творческой работе в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
3 (удовлетворительно)	Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
2 (неудовлетворительно)	Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
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 5	

1	Понятие коллажа.
2	История возникновения и развития коллажа как вида творческой деятельности в искусстве.
3	Современный коллаж.
4	Плоскостной коллаж и его особенности.
5	Стилистический образ и пластическая идея плоскостного коллажа. Выбор стилистического образа и пластической идеи коллажа с учетом заданной темы.
6	Стилистический образ и пластическая идея плоскостного коллажа. Выбор стилистического образа и пластической идеи коллажа с учетом заданной темы.
7	Выбор композиционного цветового решения на основе пластической идеи и стилистики коллажа.
8	Подбор техники с учетом художественной идеи и технических возможностей исполнения оригинал-макета коллажа. Визуализация в компьютерных программах.
9	Разработка оригинал-макета коллажа с учетом технических составляющих.
Семестр 6	
10	Роль графики в изобразительном искусстве и дизайне
11	Страна - исторически основоположник печатной графики. Мастеров этого вида искусства
12	Определение понятия «эстамп»
13	Перечислить художников-граверов Китая и Японии
14	Назвать три способа печати в эстампе
15	Виды печатной графики по способу печати
16	Техники графики относящиеся к высокой печати.
17	Родина ксилографии.
Семестр 7	
18	Отличие офорта и резцовой гравюры.
19	Назвать техники плоской печати
20	Отличительные особенности техники литограия
21	Назвать мастеров, работавших в технике литография у истоков возникновения этой техники.
22	Отличительные признаки техники монотипии от техники «сухая игла»
23	Перечислить выразительные особенности и различные технологии монотипии.
24	Назвать мастеров, работавших в технике монотипии
25	Перечислить материалы, относящиеся к технике графики мягкими материалами
26	Выразительные особенности и возможности применения техники мягкими материалами

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

5 семестр.

1. Подобрать 20-30 аналогов коллажных композиций 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 коллажа. Формат А1-А2. Пенокартон, бумага, картон, ткань, пластик, клей, краски и другие материалы для проектных работ.

6 семестр.

4. Вырезать на линолеуме штихелями для линогравюры и напечатать на станке орнаментальную композицию 6х15 см. Эскиз предварительно утверждается с преподавателем. Затем зеркально переводится на линолеум через копировальную бумагу. При гравировании необходимо применение различных по размеру штихелей, добиваясь разных по толщине линий.

5. Выполнить творческое задание на различные фактуры. Выполнить эскиз на бумаге 26х26 см в карандаше к заданию на различные фактуры. Разделить плоскость листа на квадраты 4х4 см и заполнить каждый квадрат различными фактурами таким образом, чтобы в целом они составили гармоничную, уравновешенную композицию. Обязательно при этом чередование белых, черных и серых пятен. Перенести эскиз зеркально на лист линолеума через копировальную бумагу и выполнить гравировку штихелями разных размеров, вырезая те места, которые останутся белыми при печати. Напечатать на станке полученное изображение

Выполнить эскиз изобразительного элемента для заставки или виньетки 5х8 см, затем перенести зеркальное изображение на пластик и процарапать офортной иглой в глубину изображение. Нанести краску на пластину, втирая ее во все штрихи, затем убрать краску с поверхности пластины, оставляя ее только в штрихах. Напечатать на увлажненную бумагу, на офортном станке полученное изображение. Необходимо применение войлока для увеличения давления.

7 семестр.

6. Выполнить эскиз композиции и затем напечатать в технике монотипии творческое задание "Город", ф. А-4 Изображение наносится на пластину из оргстекла, затем печатается на бумагу.

7. Выполнить на текстурированной бумаге жирными карандашами или пастелью творческое задание "Игровая локация" (имитация литографии), ф.А-3

8. Выполнить на тонированной бумаге тушью, пером, белилами творческое задание "Зимний пейзаж", ф. А -2

9. Выполнить на тонированной соусом бумаге мягкими материалами (соус, ретушь, сангина, пастель), станковую композицию, посвященную памятной дате, ф. А-2

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»

Владение рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, макетирование и моделирование, с цветом и цветовыми композициями.

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная + Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен 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 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 2. История дизайна: механизм прогресса	Саратов: Вузовское образование	2019	https://www.iprbooks-hop.ru/86443.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
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 2. История дизайна: механизм прогресса	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86443.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
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
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
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
Федорова Е. В.	Искусство коллажа	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3685
Федорова Е. В.	Искусство коллажа	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1959
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
Демченко, А. И.	Коллаж и полистилистика: от экспериментов авангарда в общехудожественное пространство	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2015	https://www.iprbooks-hop.ru/54401.html

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 Photoshop
Adobe Illustrator

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

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска