

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.28

Художественные техники и материалы эстампа

Учебный план: 2024-2025 54.05.03 ИГД Графика ОО №3-1-74.plx

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

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.03 Графика

Профиль подготовки: 54.05.03 специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной
(специализация) графики"

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн	Сам.	Контроль,	Трудоё	Форма
		ая работа				
		Практ.				аттестации
		занятия			ЗЕТ	
8	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
9	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
10	УП	51	20,75	0,25	2	Зачет с оценкой
	РПД	51	20,75	0,25	2	
Итого	УП	119	96,25	0,75	6	
	РПД	119	96,25	0,75	6	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.03 Графика, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1013

Составитель (и):

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:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области художественных графических техник и их роли в современном дизайне

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть различные техники графики и их применение в современном графическом дизайне;
- Раскрыть принципы методов графического исполнения в различных проектах;
- Продемонстрировать выразительные особенности и преимущества печатных техник в графическом дизайне;

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Рисунок

Концепт-арт окружения, архитектуры, объектов и персонажей

Основы композиции

Пластическая анатомия в игровой графике

Учебная практика (ознакомительная практика)

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

Этика компьютерных игр

Перспектива в игровой графике

Композиция в графике

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен создавать эстетически значимый, художественный визуальный контент графики и анимации компьютерных игр

Знать: теоретические и практические основы художественных техник эстампа, классификацию печатных техник по способу печати и по критериям выразительных возможностей; особенности применения техник эстампа в графическом интерфейсе
--

Уметь: ориентироваться в различных техниках эстампа; создавать графические листы в различных техниках; определять художественную технику, наиболее подходящую для создания различных элементов визуального стиля графического интерфейса

Владеть: художественными техниками и материалами эстампа: линогравюры, монотипии, офорта, навыками стилизации, художественными и стилистическими приемами печатных техник.

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. Разнообразие художественных графических техник, исторические аспекты и применение	8				О
Тема 1. История и основные понятия. Понятие термина «Эстамп».		8	9	ГД	
Тема 2. Классическая японская гравюра и её роль в зарождении печатных техник		8	9	ГД	
Раздел 2. Классификация по способу печати, технологические особенности, инструменты и материалы.					О
Тема 3. Три вида печатной графики по способу печати.		8	9	ГД	
Тема 4. Технологии печати, инструменты, оборудование, станки, техника безопасности		10	10,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Техники высокой печати. ксилография и линогравюра. Выразительные особенности и область применения.	9				О
Тема 5. Техника ксилографии, стоящая у истоков зарождения графического искусства. Особенности исполнения.		8	9	ГД	
Тема 6. Техника линогравюры, как аналог ксилографии. Особенности исполнения и выразительные отличия		8	9	ГД	
Раздел 4. Техники глубокой печати. Офорт, сухая игла, резцовая гравюра					О
Тема 7. Техника офорта- травленный штрих. Особенности исполнения применения.		9	8	ГД	
Тема 8. Техника "сухая игла", как одна из манер офорта. Отличительные особенности		9	11,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 5. Техники и материалы плоской печати. Монотипия и литография.	10				О
Тема 9. Монотипия. Различные способы и приемы этой техники		12	9	ГД	
Тема 10. Литография, как прообраз офсета. Классические приемы в современном искусстве.		12	6	ГД	
Раздел 6. Выразительные особенности и отличия художественных графических техник.					О
Тема 11. Различие техник эстампа и рукотворной, не тиражной графики.		18	5,75	ГД	

Тема 12. Различные графические приемы. Техники графики мягкими материалами.		9		ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		51	20,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет с оценкой)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		119,75	96,25		

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	Формулирует принципы использования графических техник в современном дизайне; методы и способы классических печатных техник	Вопросы для устного собеседования
	Создает образцы печатной графики в различных печатных и уникальных техниках для дальнейшего преобразования изображений в конкретном дизайн-продукте	Творческие задания
	Проектирует дизайн-проект, оперируя выразительными особенностями графических печатных технологий	Творческие задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Критическое и разностороннее рассмотрение и анализ предложенного проекта, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источником. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям, развернутый полный ответ на вопрос. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
4 (хорошо)	Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы, ответ на вопрос. 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. не полный ответ на вопрос. 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, ответ не точный, с ошибками. Содержание работы полностью не	

	соответствует заданию, в ответе много неточностей. Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы, на вопрос нет ответа. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Зачтено	Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы, ответ на вопрос Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Не зачтено	Содержание работы полностью не соответствует заданию, в ответе много неточностей. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

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 8	
1	Роль графики в изобразительном искусстве и дизайне
2	Страна - исторически основоположник печатной графики. Мастеров этого вида искусства
3	Определение понятия «эстамп»
4	Перечислить художников-граверов Китая и Японии
5	Назвать три способа печати в эстампе
Семестр 9	
6	Виды печатной графики по способу печати
7	Техники графики относящиеся к высокой печати.
8	Родина ксилографии.
9	Различие техник ксилографии и линогравюры.
10	Отличие офорта и резцовой гравюры.
11	Назвать манеры офорта
Семестр 10	
12	Назвать техники плоской печати
13	Отличительные особенности техники литограия
14	Назвать мастеров, работавших в технике литография у истоков возникновения этой техники.
15	Отличительные признаки техники монотипии от техники «сухая игла»
16	Перечислить выразительные особенности и различные технологии монотипии.
17	Назвать мастеров, работавших в технике монотипии

5.2.2 Типовые тестовые задания

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

8 семестр

1. Сбор аналогов и референсов классических образцов изобразительного искусства графики.

2. Вырезать на линолеуме штихелями для линогравюры и напечатать на станке орнаментальную композицию 6x15 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.

3. Выполнить творческое задание на различные фактуры. Выполнить эскиз на бумаге 26x26 см в карандаше к заданию на различные фактуры. Разделить плоскость листа на квадраты 4x4 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.

9 семестр

4. Выполнить эскиз изобразительного элемента для заставки или виньетки 5x8 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.

5. 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.

10 семестр.

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

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

8. 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»

Студенту необходимо предоставить все выполненные в течение семестра задания, иметь не менее 70% посещения занятий.

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 выполненных практических и творческих заданий, коллегиально преподавателями кафедры и заведующим кафедрой. После зачета студенту задается теоретический вопрос по выполненным практико-ориентированным 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				
Кузнецова, М. Р.	Техники графики и принципы современного дизайна. Техники графики мягкими материалами. Техника линейной графики	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	http://www.iprbookshop.ru/102686.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Кузнецова М. Р.	Техники графики и принципы современного дизайна	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2565

Киргизов Ю. В.	Книжная графика и иллюстрация	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1957
Кравцов Д. В.	Спецрисунок и художественная графика. Рисунок с натуры и декоративно-стилизованное изображение в черно-белой графике	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018206

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://librarv.sutd.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

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

Учебная аудитория для проведения практических занятий. оснащенная необходимым оборудованием: офортные станки, краски для печати, валики.