

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Д. В.Галкин

Рабочая программа дисциплины

Цифровое искусство

по направлению подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии

Форма обучения
Очная

Квалификация
Магистр

Год приема
2025

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Д. В.Галкин

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2025

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-3 Способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи.

ПК-1 Способен руководить деятельностью по разработке объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК 3.2 Применяет творческие методы генерации идей в предпроектном анализе и дизайн-проектировании; синтезирует набор возможных решений

ИОПК 3.3 Ставить творческие задачи при реализации проектных работ на основе обобщенных результатов научных исследований и оценке полученной информации и формулирует организационно-управленческие задачи

ИПК 1.1 Распределяет и координирует работы по созданию дизайн-проектов объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации среди членов творческого коллектива

ИПК 1.2 Организует работу с заказчиком, сторонними исполнителями, привлекаемыми к разработке дизайн-проектов объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации

2. Задачи освоения дисциплины

- Грамотно применять типографику, цвет и композицию согласно составленному тз и эстетическим принципам.
- Сформировать базовые знания по цифровому искусству
- Разработка макетов, логотипа, визиток, буклетов, афиш, плакатов и другой печатной продукции а также цифровых макетов
- Освоить навыки допечатной подготовки
- Умение применять современное ПО для решения творчески и практических задач в визуальной сфере.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Первый семестр, зачет

Второй семестр, зачет с оценкой

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 часов, из которых:

-практические занятия: 64 ч.

-семинар: 10 ч.

в том числе практическая подготовка: 64 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Раздел 1. Растровая графика.

Тема 1. Обзор интерфейса программы Photoshop. Инструменты перемещения и трансформации.

Тема 2. Инструменты выделения. Обзор структуры слоев в Photoshop.

Тема 3. Ретушь старой фотографии. Освоение инструментов «клон-штамп» и «лечащая кисть».

Тема 4. Ретушь с применением слой-маска в Photoshop. Коррекция цвета.

Тема 5. Использование фильтров в Photoshop.

Тема 6. Комбинированное редактирование фотографии.

Тема 7. Работа с инструментом «кисть» в Photoshop.

Раздел 2. Основы фотографии

Тема 1. Развитие технологий фотографии

Тема 2. МК Цианотипия

Тема 3. Цифровая фотография

Тема 4. МК Фризлайт

Тема 5. Студийный свет

Тема 6. МК Жесткий рисующий свет

Тема 7. ДЗ Тени как объект

Тема 8. Основы Adobe Lightroom

Тема 9. Классификация современных фотоаппаратов

Тема 10. Оптика

Тема 11. Фильтры и творческие объективы

Раздел 3. Опыт фотографов с мировым именем

Тема 1. Становление фотографии. Работы Альфреда Стиглица и Ман Рея

Тема 2. ДЗ Стилизация фото под пиктореализм

Тема 3. Становление фотографии. Появление кинематографа. (Надар и Мэйбридж)

Тема 4. ДЗ gif анимация в технике синематография в Adobe Photoshop

Тема 5. Постановочная и не постановочная фотографии (Эйзенштедт, Картье-Брессон, Диана Арбус)

Тема 6. МК Световые схемы

Тема 7. Глубокая ретушь в Adobe Photoshop

Тема 8. Документальная фотография (Блоссфельд, Бернд и Хилла Бехер, Эдгертон)

Тема 9. МК Сканография. Буклет

Тема 10. Конструктивизм (Родченко, Ласло Махой Надь)

Тема 11. ДЗ Ракурсная фотография

Тема 12. Фотография мира моды (Аведон, Уолкер)

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится **путем** контроля посещаемости, выполнения домашних заданий, проведения контрольных работ и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет в первом семестре проводится в формате просмотра работ за семестр. Обучающиеся выполняют презентацию содержащую все этапы работы

Продолжительность зачета 1 час.

Практические задания:

Фотонаброски

- Фризлайт
- Жесткий свет
- Тени
- Серия фото объединенные одним цветом
- Пиктореализм
- Фото с расфокусом
- Сканография
- Психологический портрет
- Случайный натюрморт
- Ракурсная фотография
-

Студийные фото

- фризлайт
- Жесткий свет
- 5 световых схем
- Фото в заданной стилистике

Итоговый проект

серия фото 6 шт формата А1 объединенные одной тематикой выполненные в нестандартной технике

Просмотр работ за семестр проверяет компетенции и результаты обучения.

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«Отлично» - глубокое знание по теоретическим вопросам и полностью выполненное задание.

«Хорошо» - незначительные ошибки/недочеты в теоретических знаниях и выполнения задания менее чем на 80%.

«Удовлетворительно» - серьезные ошибки/недочеты в теоретических знаниях и выполнения задания менее чем на 50%.

«Неудовлетворительно» - грубые ошибки/недочеты в теоретических знаниях и выполнения задания менее чем на 30%.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.

г) Методические указания для выполнения практических работ

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Пол, К. Цифровое искусство. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. – 272 с.
 2. Искусство цвета Иттен И. 2020 г.
 3. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах Иттен И. 2020 г.
 4. Adobe Illustrator CC2020. Мастер-класс Евгении Тучкевич Тучкевич Е. 2021 г.
 5. Эволюция дизайна. От теории к практике. Самара Тимоти 2009 г.
 6. Тимоти Самара: Дизайн публикаций. Практикум. Каталог актуального дизайна 2012г.
- ...

б) дополнительная литература:

Устин В. Композиция в дизайне ООО «Издательство Астрель», 2005
Шорохов Е. В. Основы композиции. М., 1986.
Сумароков В.В. Проектирование в графическом дизайне – М, 2001
Иттен И. Искусство формы - 2001
Тимоти Самара Структура дизайна «Издательский дом РИП – холдинг», 2008
Провкина В.В Учебное пособие для студентов института Дизайна «Основы композиции» (пропедевтика) МГУДТ, 2005 г.

в) ресурсы сети Интернет:

<http://journal-off.info/tags/Exposure/page/2/>

<http://aperture.org/>

<http://www.blindspot.com/>

Руководство пользователя Photoshop <https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/user-guide.html>

Руководство пользователя Illustrator <https://helpx.adobe.com/ru/illustrator/user-guide.html>

– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система.
<http://www.consultant.ru>

– ...

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

Adobe пакет программ, включающий в себя Illustrator, Photoshop, Indesign,

информационные справочные системы:

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1998 - . – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
2. 2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа: <http://www.nlr.ru/>
3. Электронная библиотека ТГУ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Томск, 2011 - . – Режим доступа: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
4. Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система. <http://www.consultant.ru>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

Фотостудия оснащенная импульсными источниками света

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

Компьютерный класс и программное обеспечение: Photoshop, Illustrator, Lightroom, indesign. Оргтехника в стандартной комплектации для практической работы: лазерный цветной принтер формата А3+

15. Информация о разработчиках

Листвин Глеб Георгиевич старший преподаватель кафедры дизайна ИИК ТГУ.