

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебно-методической работе
_____ Устименко Ю. А.
«09» сентября 2021 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.В.02 Основы проектирования в графическом дизайне**

Направление подготовки: **44.03.01 Педагогическое образование**
Направленность (профиль): **Дополнительное образование (в области дизайна)**
Форма обучения: очная
Курс – 2
Семестр – 3,4
Всего зачетных единиц – 10, часов – 360
Форма отчетности: зачёт – 3 семестр, экзамен – 4 семестр

Программу разработал
доцент Шведова А. М.

Одобрена на заседании кафедры
«2» сентября 2021 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой

Ю.А. Устименко

Смоленск
2021

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.02 «Основы проектирования в графическом дизайне» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Дополнительное образование (в области дизайна)).

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Проектирование в рекламной графике», «Фотографика», «Иллюстрирование», «Типографика», а также выполнения ВКР.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине.

Компетенция	Индикаторы достижения
ОПК-2. Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях	Знать: принципы и особенности работы с научной литературой; собора, анализа и обобщения результатов научных исследований; оценки полученной информации; самостоятельного проведения научно-исследовательской работы; участия в научно-практических конференциях; Уметь: работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях; Владеть: навыками работы с научной литературой; собора, анализа и обобщения результатов научных исследований; оценки полученной информации; самостоятельного проведения научно-исследовательской работы; участия в научно-практических конференциях.
ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	Знать: основные понятия и категории проектной культуры дизайна и проектного искусства; современные требования к проектированию дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека в области графического дизайна; тенденции в области графического дизайна; формы фиксации творческих идей в дизайне; виды поисковых эскизов; методы разработки идей, основанных на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; приемы и способы разработки и реализации авторской идеи в графическом дизайне; графические, макетные, компьютерные средства проектирования объектов графического дизайна; этапы проектирования в графическом дизайне от выполнения поисковых эскизов до

	<p>верстки готовой графической продукции.</p> <p>Уметь: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; формулировать и излагать художественную идею, образ дизайн-проекта; обосновывать концепцию проекта выразительными средствами художественной композиции; выбирать техники исполнения и подачи эскизов в соответствии с поставленными задачами; формировать доступный восприятию визуальный образ концепции дизайн-проекта, не требующий дополнительных вербальных пояснений; доступно и внятно раскрывать творческий замысел; создавать художественными средствами представление о сути проектной разработки; находить яркие самобытные композиционные решения поставленных творческих задач; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов;</p> <p>Владеть: навыками поискового рисунка; различными техниками графики и технологиями компьютерной графики для предварительной проработки эскизов; навыками синтеза набора возможных решений проектных задач; систематизацией результатов проектной деятельности; приемами обоснования художественного замысла дизайн-проекта, концепций и проектных идей, в области графического дизайна в соответствии с потребностями современного общества; способами подачи и представления эскизов на разных этапах проектной деятельности.</p>
<p>ОПК-4.Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции,</p>	<p>Знать: основные требования и условия, современные тенденции и направления в сфере графического дизайна; инструменты линейно-конструктивного построения, цвето-графической композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики; современные компьютерные технологии, необходимые для практической реализации и</p>

<p>современную шрифтовую культуру и способы проектной графики</p>	<p>презентации дизайн-проектов в сфере графического дизайн-проектирования;</p> <p>Уметь: применять линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики, современные компьютерные технологии и инструменты цифрового дизайна в проектной дизайнерской деятельности; работать с современными информационными технологиями, программным обеспечением, необходимыми для практической реализации и презентации дизайн-проектов в сфере графического дизайна.</p> <p>Владеть: навыками интеграции и учета комплекса функциональных условий, эргономических требований, социально-экономических аспектов, процессуально-пространственных и прочих факторов при проектировании объектов графического дизайна; методами проектной графики, современной шрифтовой культурой, инструментами линейно-конструктивного построения, навыками создания цветографической и объемно-пространственной композиции; современными технологиями презентации проектов.</p>
<p>ОПК-5.Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях</p>	<p>Знать: основы организации и проведения, а также участия в художественно-творческих мероприятиях, презентациях, выставках, конкурсах, фестивалях; актуальные требования, предъявляемые к современным конкурсным, фестивальным, выставочным работам и критерии оценки результатов творческой деятельности; ценностные приоритеты в современной культуре; инструменты самореализации, проявления творческой инициативы;</p> <p>Уметь: вести деловые переговоры, использовать стратегию сотрудничества в работе профессиональной команды при организации, проведении и участии в творческих мероприятиях: выставках, конкурсах, фестивалях; презентациях; определять актуальные требования и ценностные приоритеты, предъявляемые к современным конкурсным фестивальным, выставочным работам; подготовить выставочный проект</p>

	<p>и довести его до демонстрации на творческом мероприятии;</p> <p>Владеть: организаторскими навыками командной работы для осуществления профессиональной и творческой деятельности, участия в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях; навыками организации проведения деловых встреч, переговоров, направленных на проведение творческих мероприятий.</p>
<p>ПК-2.Способен анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; вести поиск, сбор и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>	<p>Знать: концептуальные основы дизайн-проектирования объектов графического дизайна в эру цифровой трансформации; методы организации креативных процессов в дизайне; основные методы и средства разработки дизайн-концепций: приемы коллективного творчества, обсуждения, дискуссии, мозгового штурма; современные технологии, требуемые для практической реализации и воплощения дизайн-проектов; технологии дизайн-проектирования с использованием междисциплинарных подходов и новейших достижений науки и техники в смежных областях; современные материалы и технологии, производственные ресурсы, технические базы, аппаратные средства, сопутствующие дизайн-проектированию; методы организации творческого и художественно-технического процессов в графическом дизайне;</p> <p>Уметь: проектировать, объекты, предметы, товары, промышленные образцы и их отдельные элементы, среды и системы графического дизайна, а именно: логотипы, товарные знаки и прочие виды бренд-идентичности; визитки, фирменные бланки, папки и прочие элементы фирменного стиля, листовки, буклеты и прочую презентационную продукцию; книги, журналы, и прочие издания; упаковку, POS-материалы и прочие виды маркетинговых коммуникаций; афиши, плакаты и прочие виды наружной рекламы и т.п.; сайты, мобильные приложения, и прочие виды цифровых коммуникаций;</p>

	<p>проектировать единичные изделия, комплексы (коллекции) и ансамбли коммуникативного дизайна; работать с проектным заданием, анализировать информацию, необходимую для работы над концепцией дизайн-проекта; синтезировать набор возможных решений проектной задачи или подходов к ее выполнению; создавать портфолио удачных эскизных проектов и разработок; осуществлять проектную, конструкторскую деятельность в области систем визуальной информации, идентификации и коммуникации;</p> <p>Владеть: навыками творческо-конструкторской деятельности в различных областях графического дизайна как вида общественно-полезной деятельности по преобразованию окружающей предметной среды, по созданию социально значимых материальных ценностей в соответствии с потребностями современного общества; приемами стимуляции творческих идей при синтезе возможных дизайнерских решений; основами коллективного творчества, обсуждения, дискуссии, мозгового штурма; навыками работы в творческой лаборатории дизайна; принципами организации рабочего пространства и работы в творческом коллективе; принципами создания портфолио удачных эскизных проектов и разработок; современными средствами и технологиями разработки дизайн-проекта, а также его подготовки к печати, 3D печати и прочим видам производства; навыками размещения в сети Интернет цифровых продуктов дизайна.</p>
<p>ПК-3. Способен вести работу над дизайн-проектом в соответствии с основными этапами создания объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>	<p>Знать: основные этапы художественно-технического проектирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; требования к разработке эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;</p> <p>Уметь: вести работу над дизайн-проектом в соответствии с основными этапами создания объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; создавать эскизы и</p>

	<p>оригиналы элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; составлять художественно-техническую характеристику дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.</p> <p>Владеть: технологиями проектирования в области графического дизайна.</p>
<p>ПК-4.Способен выстраивать взаимоотношения с заказчиком с соблюдением делового этикета, обоснование правильности принимаемых дизайнерских решений</p>	<p>Знать: основные принципы и нормы делового общения; принципы взаимоотношений в творческом коллективе; основные формы делового общения, нормы делового разговора; правила и особенности делового этикета в различных деловых ситуациях;</p> <p>Уметь: применять на практике знания об основных принципах и нормах делового общения; реализовывать знания об основных формах делового общения, нормах делового разговора; анализировать отношения с коллегами, начальством, подчиненными, клиентами; обосновывать правильность принимаемых дизайнерских решений;</p> <p>Владеть: навыками практической актуализации знаний об основных принципах и нормах делового общения и делового этикета, правилах построения взаимоотношений с заказчиком</p>
<p>ПК-5.Способен проводить презентации дизайн-проектов</p>	<p>Знать: структуру публичного выступления, в том числе и деловой презентации; этапы типовой структуры проведения презентации, цель и содержание каждого из этих этапов;</p> <p>Уметь: проводить презентации дизайн-проектов в соответствии с основными принципами и этапами построения презентации;</p> <p>Владеть: приемами проведения презентаций дизайн-проектов; навыками привлечения внимания и установление контакта и доверия с аудиторией на этапах введения и аннотирования презентации дизайн-проектов; принципами отбора и представления материалов презентации, четко поясняющих позицию докладчика и раскрывающих идею дизайн-проекта; особенностями диалога с клиентом/партнером; установления обратной связи с аудиторией; приемами</p>

	<p>демонстрации дополнительных возможностей при работе с возражениями, вопросами, дополнениями и др.</p>
<p>ПК-6. Способен использовать специальные компьютерные программы для создания объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>	<p>– Знать: основы теории и методы компьютерного проектирования; информационные и компьютерные технологии, применяемые в профессиональной деятельности графического дизайнера; возможности компьютерной графики для реализации дизайн-проекта; средства репрезентации проектного замысла в графическом дизайне; приемы и способы разработки и реализации авторской идеи средствами компьютерной графики; графические редакторы, необходимые для создания дизайн-проекта и его последующей презентации;</p> <p>Уметь: использовать теоретические знания в практической работе дизайнера; проектировать объекты графического дизайна, опираясь на требования заказчика и руководствуясь принципами реализации авторской идеи; выполнять графические элементы визуальной среды в материале; использовать компьютерные технологии в проектировании графических объектов;</p> <p>– Владеть компьютерными технологиями, необходимыми для проектирования объектов графического дизайна; навыками выполнения объектов графического дизайна с помощью программ растровой и векторной графики.</p>
<p>ПК-7 Способен обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи</p>	<p>Знать: этапы дизайн-проектирования, содержание и источники предпроектного анализа; основы теории, методы и способы дизайнерского проектирования; приемы и способы разработки и реализации авторской идеи;</p> <p>Уметь: обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; собирать и анализировать информацию, необходимую для решения проектной задачи по созданию объектов графического дизайна; проектировать объекты графического дизайна, опираясь на требования заказчика и руководствуясь принципами реализации авторской идеи;</p>

	Владеть: приемами анализа и синтеза обобщения разнообразных проектных решений при выполнении дизайн-проекта; приемами создания и продвижения авторского проектно-художественного замысла, основанного на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.
--	---

3. Содержание дисциплины.

Программой дисциплины предусмотрено изучение графического дизайна и его места в современном мире. Стилизации и стилей в графическом дизайне. Орнамента, его видов и способов построения; паттерна. Знаков и знаковых систем. Эскибриса. Монограммы. Понятия рекламы; видов рекламы; роли графического дизайна в рекламной продукции. Понятия модуль, модульных систем. Изучение способов изготовления объёмной открытки.

Программой предусматривается чередование длительных проектов с детальной разработкой и клаузур, в которых решаются задачи в основном художественно-композиционного характера. Последовательность тематики проектирования предусматривает постепенное усложнение заданий и повышение требований к их выполнению.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий		
			лекции	лабораторные занятия	самостоятельная работа
III семестр					
1	Графический дизайн и его место в современном мире	34	2	20	12
2	Трансформация изобразительного образа в знаковый. Стилизация животных.	48		36	12
3	Стилизация и орнамент.	32		20	12
4	Виды стилизации	33		20	13
5	Модуль в графическом дизайне	33		20	13
	Итого за семестр	180	2	116	62
IV семестр					
6	Графический дизайн и реклама. Проект афиши.	42		30	12
7	Разработка проекта приглашения, буклета, обложки каталога, диплома и свидетельства, упаковки диска	42		30	12
8	Знаки и знаковые системы. Монограмма. Эскибрис (курсовой проект)	47		30	17
9	Проект объёмной открытки.	22		12	10
	Подготовка к экзамену	27			27
	Итого за семестр	180		102	78
	Итого за курс	360	2	218	113

5. Виды образовательной деятельности

III семестр.

Лекции

1. Графический дизайн и его место в современном мире.

Вопросы обсуждения: проектирование – как основной вид дизайнерской деятельности; основные категории знаковых систем; направления и формы эстетической деятельности в графическом дизайне; стилизация как метод в дизайне, архитектуре, декоративном искусстве и других сферах искусства; тренды, тенденции и направления в современном графическом дизайне; сбор необходимой проектной информации; изучение конструктивных, технологических и функциональных особенностей объекта; процесс дизайнпроектирования; мозговой штурм, карта ассоциаций и т. д. и их роль; изучение и анализ аналогов, ознакомление с передовым отечественным и зарубежным опытом в этой области; клаузура, краткая история, назначение и роль в учебном процессе; анализ студенческих работ, выявление положительных и отрицательных сторон.

Занятия семинарского типа (лабораторные занятия)

1. Графический дизайн и его место в современном мире.

Задания для аудиторной работы: графическое выражение замысла.

- 1) Выполнить клаузуру по теме учебной работы.
- 2) Выполнить предпроектные исследования выбранного объекта дизайна.

Материалы: бумага, тушь, фломастер, акварель, гелиевая ручка, шариковая ручка, акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель, коллаж, аппликация.

Задания для самостоятельной работы: работа с литературой и Интернет-ресурсами, подбор иллюстративного материала, анализ аналогов и прототипов, разработка форм эскизов, завершение и оформление работы.

2. Трансформация изобразительного образа в знаковый. Стилизация животных.

Вопросы обсуждения: виды стилизации (внешняя поверхностная, декоративная); принципы, приёмы и основные черты стилизации; стилизация как метод в дизайне, архитектуре, декоративном искусстве и других сферах искусства; выразительные и невыразительные объекты для стилизации; анализ аналогов и прототипов; креативность и графический дизайн; понятия-метафора, иносказательность, аллегория, ассоциация, символизм, гротеск; анализ работ студентов предыдущих лет.

Задания для аудиторной работы: выполнение стилизации объекта живой природы, применение стилизации в креативных проектах.

- 1) Выбрать характерное животное и его выразительное движение, стилизовать его поэтапно до уровня иконического знака;
- 2) Выполнить компоновку полученных эскизов на планшете размером 58x58
- 3) Выполнить серию эскизов на ассоциацию (предмет, время года и т. п.);
- 4) Выполнить эскиз фантастического существа, формат А4.

Материалы: бумага, тушь, фломастер, акварель, гелиевая, шариковая ручка.

Задания для самостоятельной работы: работа с литературой и Интернет-ресурсами; разработка форм эскизов, завершение работы и подготовка выполненных проектов для демонстрации.

3. Стилизация и орнамент.

Вопросы обсуждения: орнамент его виды и способы построения; паттерн (повторяющийся рисунок, узор); декоративные и образные возможности орнамента; область применения орнамента в современном дизайне; правила построения орнаментальной композиции; классификация орнаментов; анализ аналогичных студенческих и профессиональных работ.

Задания для аудиторной работы: выполнение серии различных орнаментов на основе стилизации растений; освоение закономерностей орнаментальных построений.

- 1) Выполнить несколько вариантов стилизации растения используя различные графические средства, свойства и средства композиции.
- 2) Выполнить ленточный орнамент.
- 3) Выполнить центрический орнамент.
- 4) Выполнить сетчатый орнамент.
- 5) Выполнить компоновку полученных эскизов на планшете размером 58x58 см.

Материалы: бумага, тушь, фломастер, гелиевая ручка, шариковая ручка, акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель.

Самостоятельная работа: работа с литературой и Интернет-ресурсами, подбор иллюстративного материала, разработка эскизов, завершение и оформление работы.

4. Виды стилизации.

Вопросы обсуждения: стилизация, её виды и принципы, черты и приёмы, анализ аналогичных студенческих и профессиональных работ.

Практическая работа: использование различных графических средств в стилизации различных объектов: многовариантный графический и пластический поиск основной идеи проектируемого объекта.

- 1) Выполнить серию эскизов стилизации фигуры человека в движении.
- 2) Выполнить серию стилизаций различных объектов.

Материалы: бумага, тушь, фломастер, акварель, гелиевая ручка, шариковая ручка, акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель.

Самостоятельная работа: работа с литературой и Интернет-ресурсами, подбор иллюстративного материала, разработка эскизов, завершение и оформление работы.

5. Модуль в графическом дизайне.

Вопросы обсуждения: понятие модуль; модульность-как особый вид ограниченности; возможные варианты модулей; применение модуля в других сферах деятельности человека, анализ аналогичных студенческих и профессиональных работ.

Практическая работа: применение модульной системы на практике.

- 1) Выбрать модуль и выполнить серию эскизов формы любым способом с изменением масштаба, используя проекты из предыдущих работ;
- 2) Выполнить упражнение на создание букв с помощью объектов окружающей среды;
- 3) Выполнить проект новогодней или рождественской игрушки, используя возможности бумажной пластики.

Материалы: бумага, картон, тушь, фломастер, акварель, гелиевая ручка, шариковая ручка, акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель, картон, пластик, бумага.

Самостоятельная работа: работа с литературой и Интернет-ресурсами, подбор иллюстративного материала, разработка эскизов, завершение и оформление работы.

IV семестр.

6. Графический дизайн и реклама. Проект афиши.

Вопросы обсуждения: графический дизайн и реклама; понятие рекламы; виды рекламы; роль графического дизайна в рекламной продукции; требования к рекламной продукции; современные рекламные технологии; материалы и оборудование; неэффективная реклама – антиреклама, взаимодействие графического дизайна с другими видами искусства; особенности проектирования графического сопровождения фестиваля, анализ аналогичных студенческих и профессиональных работ.

Практическая работа: поиск композиционных и художественно-стилистических решений в реальном проектировании.

- 1) Выполнить клаузуру на тему рекламный плакатна основе имеющегося образца промышленного дизайна.
- 2) Выполнить проект афиши (для театральной постановки, кино, концерта, художественной выставки) используя выразительные возможности графики, цвета и шрифта.

Материалы: бумага, тушь, фломастер, акварель, гелиевая ручка, шариковая ручка, акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель, коллаж, аппликация.

Самостоятельная работа: работа с литературой и Интернет-ресурсами, подбор иллюстративного материала, разработка поисковых набросков, завершение и оформление работы.

7. Разработка проекта приглашения, буклета, обложки каталога, диплома или свидетельства.

Вопросы обсуждения: рекламная полиграфическая продукция, виды рекламных носителей; креативность и графический дизайн; ассоциации, рекламная полиграфия, анализ аналогичных студенческих и профессиональных работ.

Практическая работа: использование различных графических средств в проектировании объекта.

- 1) Используя различные варианты сложения брошюр и открыток, сделать 5-6 варианта эскизов (приглашения, буклета, листовки), подчеркнув выразительные особенности выбранного типа сложения.
- 2) Разработать проект приглашения, листовки, диплома, в едином ключе с афишей, выполненной на предыдущем занятии.
- 3) Выполнить компоновку всех элементов на планшете размером 58x80.
- 4) Выполнить оригинал макеты всех элементов.

Материалы: бумага, тушь, фломастер, акварель, гелиевая ручка, шариковая ручка, акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель, коллаж, аппликация, компьютерная графика.

Самостоятельная работа: работа с литературой и Интернет-ресурсами, подбор иллюстративного материала, работа над эскизами, завершение и оформление работы.

8. Знаки и знаковые системы. Монограмма. Эклибрис (курсовой проект).

Вопросы обсуждения: семиотика; понятие-знак, символ, пиктограмма, индекс иконический знак; личные знаки; товарные знаки и знаки обслуживания; шрифтовая выразительность в знаках, понятие эклибрис, монограмма, вензель, их общность и различие; применение; историческое и современное применение; характер изображения на эклибрисе; декоративность и ассоциативность в изображении эклибриса; тематика изображений; материалы, техники и технологии исполнения.

Практическая работа: разработка образно-иллюстративного личного знака.

- 1) Выполнить личный эклибрис.
- 2) Выполнить оригинальный вариант личной монограммы (личный знак).

Материалы: тушь, перо, гелиевая ручка, акварель.

Самостоятельная работа: работа с литературой и Интернет-ресурсами, подбор иллюстративного материала, разработка поисковых набросков, завершение и оформление работы.

9. Проект объёмной открытки.

Вопросы обсуждения: краткая история возникновения и развития открытки; виды, функции и назначения открытки; способы печати, материалы; после печатная отделка

открытки; вырубка и высечка; арт-дизайн и оп-арт; перспективы развития открытки; анализ студенческих работ предыдущих курсов. Оп-ап—объемная открытка.

Практическая работа: развитие навыков в работе с объемной композицией.

- 1) Выполнить клаузуру по теме учебной работы.
- 2) Выполнить оригинал макет новогодней или поздравительной открытки, используя возможности бумажной пластики, со сложной вырубкой и включением текста.
- 3) Выполнить детскую книжку-игрушку.

Материалы: бумага, картон, дизайнерская бумага, текстиль.

Самостоятельная работа: работа с литературой и Интернет-ресурсами, подбор иллюстративного материала, разработка поисковых набросков, завершение и оформление работы.

6. Оценочные средства результатов освоения дисциплины (модуля)

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины студентом осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий при обсуждении вопросов по теме занятия, выполнении ими контрольных графических заданий.

Зачет в третьем семестре проводится по контрольным заданиям и контрольным вопросам для экзамена.

Экзамен вчетвёртом семестре проводится по результатам выполненных контрольных графических заданий. Студент допускается до экзамена только при наличии всех выполненных контрольных заданий.

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

1. Вопросы для текущего контроля

1. Что такое графический дизайн?
2. Основные виды графического дизайна.
3. Понятие стиль.
4. Стили в графическом дизайне, их основные характеристики.
5. Стилизация и её основные черты.
6. Виды стилизации.
7. Принципы и приёмы в стилизации.
8. Что такое орнамент?
9. Какова область применения орнамента в графическом дизайне и декоративно прикладном искусстве?
10. Что такое семиотика, семантика, прагматика, синтактика?
11. Какие существуют виды орнаментального построения?
12. Модуль и модульность.
13. Какие существуют основные виды открыток?
14. Что такое монограмма и вензель, их отличительные черты?
15. Что такое экслибрис?
16. Что такое клаузура?
17. Роль графического дизайна в рекламе.
18. Виды рекламы.

Оценивание ответов студента

"Отлично" выставляется студенту, который демонстрирует при ответе всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Свободно ориентируется в основной и дополнительной литературе, рекомендованной программой, а так же показывает усвоение взаимосвязи основных понятий дисциплины и их значений для приобретаемой профессии,

проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

"Хорошо" выставляется студенту, который демонстрирует при ответе хорошее знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные задания, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе. Показывает систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

"Удовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющимся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, допустившим погрешности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

"Неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не ознакомившемуся с основной литературой, предусмотренной программой, и не овладевшему базовыми знаниями, предусмотренными по данной дисциплине и определёнными предметными умениями.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации.

Зачет 3 семестр.

Зачет проходит в форме просмотра графических работ.

Контрольные графические задания, представленные на зачете

1. Выполнить предпроектные исследования выбранного объекта дизайна.
2. Выполнить клаузуру по теме учебной работы.
3. Выбрать характерное животное его выразительное движение, стилизовать его поэтапно до уровня иконического знака;
4. Выполнить компоновку полученных эскизов на планшете размером 58x58 см.
5. Выполнить серию эскизов на ассоциацию (предмет, время года и т. п.);
6. Выполнить эскиз фантастического существа, формат А4.
7. Выполнить несколько вариантов стилизации растения используя различные графические средства, свойства и средства композиции.
8. Выполнить ленточный орнамент.
9. Выполнить центрический орнамент.
10. Выполнить сетчатый орнамент.
11. Выполнить компоновку полученных эскизов на планшете размером 58x58 см.
12. Выполнить серию эскизов стилизации фигуры человека в движении.
13. Выполнить серию стилизаций различных объектов.
14. Выбрать модуль и выполнить серию эскизов формы любым способом с изменением масштаба, используя проекты из предыдущих работ.

Критерии оценки работ, представленных на зачет

«зачтено» - если представленные задания выполнены в полном объёме и на достаточном профессиональном уровне, в соответствии с поставленными целями и задачами; присутствуют новизна идеи, оригинальность художественного образа, выразительность формы дизайнерского решения, конструктивная целесообразность дизайнерского подхода, применены новые технологии и материалы, присутствует нетрадиционное применение известных материалов, высокий уровень графической подачи материала и технического исполнения проекта; возможны небольшие недочеты в графической части проекта

«не зачтено» - представленные задания выполнены не в полном объеме или не выполнены совсем, на низком профессиональном уровне, не соответствуют поставленным целям и задачам; отсутствуют новизна идеи, оригинальность художественного образа, выразительность формы дизайнерского решения, конструктивная целесообразность дизайнерского подхода, не используются новые технологии и материалы, низкий уровень графической подачи материала и технического исполнения проекта.

Экзамен. 4 семестр

Экзамен проходит в форме просмотра графических работ.

Контрольные графические задания, представленные на экзамен.

1. Выполнить клаузуру на тему рекламный плакат, на основе имеющегося образца промышленного дизайна.
2. Выполнить проект афиши (для театральной постановки, кино, концерта, художественной выставки) используя выразительные возможности графики, цвета и шрифта.
3. Выполнить проект новогодней или рождественской игрушки, используя возможности бумажной пластики.
4. Используя различные варианты сложения брошюр и открыток, сделать 5-6 варианта эскизов (приглашения, буклета, листовки), подчеркнув выразительные особенности выбранного типа сложения.
5. Разработать проект приглашения, листовки, диплома, в едином ключе с афишей, выполненной на предыдущем занятии.
6. Выполнить оригинальный вариант личной монограммы (личный знак).
7. Выполнить клаузуру по теме открытка.
8. Выполнить детскую книжку-игрушку.

Требования к графическим работам.

1. Общее впечатление от работы.
2. Декоративность и ассоциативность в изображении объектов
3. Эстетическое оформление.
4. Полное раскрытие темы.
5. Соответствие выполненных работ программным требованиям.
6. Композиционная завершенность работы (визуальная целостность, гармоничность, художественная выразительность) как отдельных элементов, так и работы в целом.
7. Личная инициатива в выполнении задания.
8. Индивидуальность творческого мышления и творческий подход.
9. Правильное цветовое и тональное решение.
10. Правильность пропорциональных и цветовых отношений.
11. Степень владения техникой.
12. Использование нестандартных приемов в работе.
13. Оригинальность работы и используемых средств.
14. Качество и сложность технического исполнения работы.
15. Обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств.
16. Планомерная работа над проектом, регулярная демонстрация этапов работы преподавателю.

Критерии оценки контрольных графических заданий, представленных на экзамен

«отлично» - если представленные задания выполнены в полном объеме и на высоком профессиональном уровне, в соответствии с поставленными целями и задачами;

присутствуют новизна идеи, оригинальность художественного образа, выразительность формы дизайнерского решения, конструктивная целесообразность дизайнерского подхода, применены новые технологии и материалы, присутствует нетрадиционное применение известных материалов, высокий уровень графической подачи материала и технического исполнения проекта;

«хорошо» - если представленные задания выполнены в полном объёме и на достаточном профессиональном уровне, в соответствии с поставленными целями и задачами; присутствуют новизна идеи, оригинальность художественного образа, выразительность формы дизайнерского решения, конструктивная целесообразность дизайнерского подхода, применены новые технологии и материалы, достаточный уровень графической подачи материала и технического исполнения проекта;

«удовлетворительно» - если представленные задания выполнены в полном объёме, но на низком профессиональном уровне, не всегда соответствуют поставленным целям и задачам; отсутствуют новизна идеи, оригинальность художественного образа, выразительность формы дизайнерского решения, конструктивная целесообразность дизайнерского подхода, слабо используются новые технологии и материалы, недостаточный уровень графической подачи материала и технического исполнения проекта;

«неудовлетворительно» - представленные задания выполнены не в полном объёме или не выполнены совсем, на низком профессиональном уровне, не соответствуют поставленным целям и задачам; отсутствуют новизна идеи, оригинальность художественного образа, выразительность формы дизайнерского решения, конструктивная целесообразность дизайнерского подхода, не используются новые технологии и материалы, низкий уровень графической подачи материала и технического исполнения проекта.

Курсовой проект

Выполнить личный экслибрис, используя различную тематику изображения, материалы, техники и технологии изображения; характер изображения на экслибрисе; декоративность и ассоциативность в изображении экслибриса.

Требования к курсовому проекту.

1. Общее впечатление от работы.
2. Декоративность и ассоциативность в изображении экслибриса
3. Эстетическое оформление.
4. Полное раскрытие темы.
5. Соответствие выполненных работ программным требованиям.
6. Композиционная завершенность работы (визуальная целостность, гармоничность, художественная выразительность) как отдельных элементов, так и работы в целом.
7. Личная инициатива в выполнении задания.
8. Индивидуальность творческого мышления и творческий подход.
9. Самостоятельность в разработке идеи и исполнении.
10. Правильное цветовое и тональное решение.
11. Правильность пропорциональных и цветовых отношений.
12. Степень владения техникой.
13. Использование нестандартных приемов в работе.
14. Оригинальность работы и используемых средств.
15. Качество и сложность технического исполнения работы.
16. Обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств.

17. Планомерная работа над проектом, регулярная демонстрация этапов работы преподавателю.

Критерии оценки курсового проекта

Оценка **«отлично»** - если представленный проект экслибриса выполнен в полном объеме и на высоком профессиональном уровне, в соответствии с поставленными целями и задачами; полностью соблюдены требования к разработке художественного замысла проекта: декоративность и ассоциативность в изображении экслибриса, гармоничное композиционное размещение в заданной плоскости; грамотное изображение элементов экслибриса – графической и текстовой части, гармоничное тоновое (цветовое) решение проекта; шрифтовая выразительность в знаках; профессиональное владение техниками и материала для исполнения проекта.

«хорошо» - если представленные проект экслибриса выполнен в полном объеме и на достаточном профессиональном уровне, в соответствии с поставленными целями и задачами; соблюдены требования к разработке художественного замысла проекта: декоративность и ассоциативность в изображении экслибриса, гармоничное композиционное размещение в заданной плоскости; грамотное изображение элементов экслибриса – графической и текстовой части, гармоничное тоновое (цветовое) решение проекта; шрифтовая выразительность в знаках, однако допущены небольшие погрешности или недостатки, недостаточное профессиональное владение техниками и материала для исполнения проекта.

«удовлетворительно» - если проект экслибриса представлен не в полном объеме, имеет посредственный профессиональный уровень и не соответствуют поставленным целям и задачам, в требованиях к разработке художественного замысла проекта (декоративность и ассоциативность в изображении экслибриса, гармоничное композиционное размещение в заданной плоскости; грамотное изображение элементов экслибриса – графической и текстовой части, гармоничное тоновое (цветовое) решение проекта; шрифтовая выразительность в знаках) допущены грубые ошибки; низкий уровень владения техниками и материалами для исполнения проекта, проект выполнен без консультаций с преподавателем.

«неудовлетворительно» - если проект экслибриса представлен или представлен не в полном объеме, имеет низкий профессиональный уровень и не соответствует поставленным целям и задачам, выполнен без консультаций с преподавателем

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.

7.1 Список основной литературы.

1. Беляева, О. А. Композиция : практическое пособие для вузов / О. А. Беляева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 59 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11593-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/457102>
2. Головкин, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный ресурс] : учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 424 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=390993>
3. Гольман И. Реклама плюс, реклама минус. - М.: Центр, 2012. - 198 с.
4. Дмитриева Л. М. Дизайн в культурном пространстве: Учебное пособие / Дмитриева Л.М., Балюта П.А. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 149 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=895800>
5. Заварихин, С. П. Архитектура: композиция и форма : учебник для вузов / С. П. Заварихин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02924-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453422> .

6. Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для вузов / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14252-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468110>.
7. Кузьмина, Т.М. Композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Кузьмина. — М.:МИПК, 2014. 104 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=515128>
8. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: Учебное пособие для студентов вузов; Под ред. Дмитриева Л.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 240 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=872607>
9. Омельяненко Е.В. Основы цветоведения и колористики. – Р.н.Д, 2010. – 184 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=550759>
10. Пендикова И. Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография/И.Г.Пендикова, Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 157 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=518529>

7.2 Список дополнительной литературы

1. Бове К., Аренс У. Современная реклама. – Тольятти: Довгань, 2015. – 286 с.
2. Васильев Г. А. Основы рекламы: Учебное пособие / Г.А. Васильев, В. А. Поляков. - М.: Вузовский, 2009. - 407 с.
3. Глейзер Дж., Найт К. Дизайн. Разработка проектов. Разбуди свое вдохновение! - СПб. Питер, 2014. -248с.
4. Гольман И. Реклама плюс, реклама минус. - М.: Центр, 2012. - 198 с.
5. Гордон Ю. Книга про буквы от А до Я.-М.; Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2015. -596с.;ил.
6. Дэбнер, Д. Школа графического дизайна.[перевод с англ. В. Е. Бельченко]- М.: РИПОЛ классик, 2009. -192 с.: ил.
7. Ефимова В. В. Моделирование и художественное оформление графического объекта. М.: МТ Пресс, 2000. -198 с..
8. Клиффорд, Джон. Иконы графического дизайна. – М.: Эксмо, 2015. -240с.,ил.
9. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). М.: ИндексМаркет, 2011. – 416
10. Лидвелл У., Холден К., Батлер Дж. Универсальные принципы дизайна. -СПб. Питер, 2014.-272с.;ил.
11. Луптон Э., Филлипс Дж. Графический дизайн. Базовые концепции.-СПб. Питер, 2017.- 256.; ил.
12. Орнаменты народов мира. Практическое пособие. СПб. Кристалл/, 1998-272с.,ил.
13. Проектирование в графическом дизайне: Учебник для вузов/ С. А. Васин А.Ю. Талащук, Ю. В. Назаров, Л. А. Морозова, В. В. Сумароков - М.: Машиностроение-1, 2006-320 с., ил.
14. Робин Уильямс. Дизайн. Книга для недизайнеров.4-е изд.-СПб. Питер, 2016. -240 с.ил.
15. Серов С.И. Московский концептуальный плакат 1990-х годов. - М.: Линия График, 2004. -198 с.
16. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи. М.: Астрель, 2016. -256 с.
17. Фокина Л. В. Орнамент: учебное пособие. -Ростов-на-Дону; Феникс, 2007. -172с., ил.
18. Хэмбри, Райн. Самый полный справочник. Графический дизайн. - М.: АСТ: Астрель, 2008. -192 с.: ил..
19. Энциклопедия символов. Е. Я. Шейнина. -М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков-2001. -596 с.

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Для активного включения студентов в учебный процесс, формирования и поддержания интереса на занятиях используются иллюстрирующие компьютерные программы, образцы портфолио, слайд-шоу, презентации, книги.

Справочный материал:

<http://yugstroy.com/index.php/dolzhnostnye-instrukcii/18-2011-01-18-22-45-38>

Должностная инструкция дизайнера

http://cased.ru/doc_r-ek2_487_cased.html Квалификационный справочник: Художник-конструктор (дизайнер)

Виды деятельности дизайнера <http://tsdi.ru/vidy-deyatelnosti-dizajnera.html>

Дизайнер-график <http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-35604/>

Стиль, стилизация: <http://www.studfiles.ru/preview/1880977/>

Графическая стилизация: <http://aliveline.ru/index.php/line/style>

Картинки по теме: <http://aliveline.ru/index.php/line/style>.

Основные характеристики стилей в графическом дизайне: <http://aviaprint-spb.ru/articles/osnovnye-harakteristiki-stiley-v-graficheskom-dizayne>

Экслибрис: <https://ru.wikipedia.org/wiki>

Виды орнамента: <http://www.tvorchistvo.ru/vidy-ornamenta/>

Разновидности орнаментов: <http://www.diy.ru/post/6597/>.

Графический дизайн и реклама: <http://refleader.ru/jgernarnarnajge.html>.

8. Материально-техническое обеспечение

Для реализации дисциплины используется учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная проектором, ноутбуком, экраном, имеющая в своем оформлении экспозицию студенческих работ по стилизации и композиции.

Помещение для самостоятельной работы: аудитория, оборудованная проектором, ноутбуком, экраном, имеющая в своем оформлении экспозицию студенческих работ по стилизации и композиции; читальный зал и отдел электронных ресурсов библиотеки СмолГУ, оборудованный 12 компьютерами с выходом в Интернет.

9. Программное обеспечение

1. Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66920993 от 24.05.2016, (бессрочно)

2. Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66975477 от 03.06.2016, (бессрочно)

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный, Лицензия 1FB6181220135520512073, ежегодное обновление.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022