Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Артеменков Михаил Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.11.2026 18:54:50
Уникальный программный ключ:
a63b74166e8f4fc17bd1e0462725f79e393bfdf9

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

Кафедра дизайна

«Утверждаю»
Проректор по учебно-методической
деятельности
_____Устименко Ю. А.
«29» августа 2025 г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.В.03 Авторская графика в дизайне

Направление подготовки: **54.04.01 Дизайн** Направленность (профиль): **Графический дизайн и визуальные коммуникации**
Форма обучения: заочная
Курс – 1
Семестр – 1
Всего зачетных единиц – 3, часов – 108
Форма отчетности: зачет – 1 семестр

Программу разработал
доцент Чекризова Е.Е.

Одобрена на заседании кафедры
«29» августа 2025 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой Ю.А. Устименко

Смоленск
2025

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Авторская графика в дизайне» относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.03).

Логически и содержательно-методически данная дисциплина тесно связана с дисциплинами Технологии проектирования бренда, Бренд-менеджмент в дизайне, История цвета в культуре и дизайне.

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для выполнения ВКР.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ПК-1. Способен к постановке художественно-творческих задач проекта и их решению; к определению перспективных трендов в дизайне и трансформации современных художественных идей, методов и инструментов с целью внедрения их в профессиональную деятельность; к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту	***Знать****:* теорию и практику дизайн-проектирования полиграфической продукции; перспективные тренды в дизайне и наиболее актуальные современные художественные идеи, теоретические основы композиции, технологии цвета и типографики; ***Уметь***: ставить и решать художественно-творческие задачи проекта с учетом актуальных трендов развития искусства и дизайна в XXI веке; проявлять свою индивидуальность и стремление к профессиональному росту; использовать правила и законы композиции, технологию цвета в профессиональной деятельности; ***Владеть****:* способностью к решению художественно-творческих задач в деятельности графического дизайнера с учетом современных тенденций и трендов в развитии искусства и дизайна.
ПК-2. Способен использовать современные компьютерные технологии для создания объектов полиграфической продукции	***Знать:*** общую методологию проектирования продуктов дизайна и научного творчества, процесс получения продуктов дизайна, выбранного направления; особенности и характерные черты ведущих направлений в искусстве и дизайне; методы и стили художественно-творческой деятельности; методику организации и проведения исследования и творческого исполнения в области дизайна; ***Уметь:*** самостоятельно ставить и решать художественно-творческие задачи, направленные на получение продукта дизайна; использовать результаты научного исследования для достижения максимального результата при решении конкретной дизайнерской задачи; вести творческую работу в области дизайна; ***Владеть:*** навыками критического анализа продуктов дизайна; выбора и применения методов исследовательского и творческого характера, необходимых для решения конкретной дизайнерской задачи; исследовательских приемов и принципов графического дизайна; различными методами получения продукта дизайна.
ПК-3. Готов синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению дизайн-проекта, способен обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею,	***Знать****:* этапы дизайн-проектирования, содержание и источники предпроектного анализа; основы теории, методы и способы дизайнерского проектирования; приемы и способы разработки возможных решений задач или подходов к выполнению дизайн-проекта, пути и способы реализации проектной идеи, основанной на научном, концептуальном, творческом подходе; требования к спецификации к дизайн-проекту;

основанную на научном, концептуальном, творческом подходе на практике	***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; ***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, навыками составления подробной спецификации требований к проекту.
ПК-4. Способен к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретной дизайнерской задачей	***Знать:*** общую методологию проектирования продуктов дизайна и научного творчества, процесс получения продуктов дизайна, выбранного направления; особенности и характерные черты ведущих направлений в искусстве и дизайне; методы и стили художественно-творческой деятельности; методику организации и проведения исследования и творческого исполнения в области дизайна; ***Уметь:*** самостоятельно ставить и решать художественно-творческие задачи, направленные на получение продукта дизайна; использовать результаты научного исследования для достижения максимального результата при решении конкретной дизайнерской задачи; вести творческую работу в области дизайна; ***Владеть:*** навыками критического анализа продуктов дизайна; выбора и применения методов исследовательского и творческого характера, необходимых для решения конкретной дизайнерской задачи; исследовательских приемов и принципов графического дизайна; различными методами получения продукта дизайна.

3. Содержание дисциплины

Искусство авторской графики Авторская графика в дизайне. Стилистические особенности. Материалы. Художественный образ как результат художественного мышления. Визуально-графический образ как форма визуализации идеи. Образы восприятия. Образы воображения. Образы представления. Изменение структуры образа в сторону обобщения и схематизации от восприятия к представлению. Природные формы. Архитектурные формы. Биологические формы. Человек (фигура, жест, мимика, характерные особенности). Графическая композиция.

Создание средствами авторской графики персонажей героев выбранного литературного произведения для иллюстраций книги.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий	
			практические занятия	самостоятельная работа
1	Искусство авторской графики.	26	2	24

2	Визуально-графический образ как форма визуализации идеи.	26	2	24
3	Изображение человека в авторской графике (фигура, жест, мимика, характерные особенности)	26	2	24
4	Графическая композиция	26	2	24
5	Подготовка к зачету	4		4
Итого за курс		**108**	**8**	**100**

5. Виды образовательной деятельности

Занятия семинарского типа (практические занятия)

Тема 1. Искусство авторской графики.

Вопросы для обсуждения: Авторская графика в дизайне. Стилистические особенности. Материалы. Художественный образ как результат художественного мышления. Точка, линия, пятно как три первоэлемента алфавита визуального языка. Техники авторской графики: сухие и жидкие красящие вещества.

Задания для аудиторной работы:

Выполнить эскизы персонажей выбранного литературного героя, используя различные материалы и техники графического изображения (не менее 10).

Задания для самостоятельной работы:

1. Произвести анализ аналогов и прототипов: познакомиться с различными вариантами изданий выбранного произведения и созданными образами персонажей различными художниками-иллюстраторами.

2. Завершение работы над эскизами.

Тема 2. Визуально-графический образ как форма визуализации идеи.

Вопросы для обсуждения: Образы восприятия. Образы воображения. Образы представления. Изменение структуры образа в сторону обобщения и схематизации от восприятия к представлению.

Задания для аудиторной работы: на основе разработанных эскизов передать различные образы выбранных персонажей литературного произведения.

Материалы и оборудование: бумага формата А4, карандаш, тушь, перо, кисть, рапидограф, гелевая ручка, цветные линеры, карандаши, краски.

Задания для самостоятельной работы:

Завершение работы над образами героев.

Тема 3. Изображение человека в авторской графике (фигура, жест, мимика, характерные особенности)

Вопросы для обсуждения: авторское восприятие образа. Использование различных графических техник для передачи образа человека, его внешнего облика, настроения и характера: - Эффекты акварели в сочетании с четкими графическими контурами, которые придают изображению живости и концентрируют внимание на деталях;

- Сдержанный колорит на нюансах пастельных тонов;

- Совмещение элементов костюма, выполненных акварелью, с графичностью черно-белого образа, проработанного карандашом.

Задания для аудиторной работы: на основе разработанных эскизов передать различные жесты, мимику, движение, характерные особенности выбранных персонажей литературного произведения.

Материалы и оборудование: бумага формата А4, карандаш, тушь, перо, кисть, апидограф, гелевая ручка, цветные линеры, карандаши, краски.

Задания для самостоятельной работы:

Завершение работы над образами литературных персонажей.

Тема 4. Графическая композиция

Вопросы для обсуждения: построение изображения, которое передает образ персонажа, его характер и отношение художника к событиям повествования. Иллюстрация должна быть связана с сюжетом и текстом произведения, но при этом выражать отношение художника к прочитанному.

Принципы

- Единство и целостность — все элементы иллюстрации должны работать вместе, создавая единое целое, а не конкурировать за внимание.
- Контраст и напряжение — создание визуального интереса через противопоставление форм, размеров, цветов или текстур.
- Пропорции и масштаб — отношение размеров элементов друг к другу и к формату.
- Направление и движение — создание визуальных путей, по которым глаз зрителя перемещается по иллюстрации.
- Доминанта и субординация — определение главного и второстепенного в композиции.

Средства. Для характеристики образа персонажа используются, например:

- Мимика и язык жестов — помогают охарактеризовать персонажа.
- Контрастное освещение — передает драматизм события.
- Контражур — создает таинственность, закрытость.

Задания для аудиторной работы: композиционное построение листа с разработанными образами персонажа литературного произведения.

Материалы и оборудование: бумага формата А4, карандаш, тушь, перо, кисть, апидограф, гелевая ручка, цветные линеры, карандаши, краски.

Задания для самостоятельной работы: завершить работу над композицией средствами компьютерной графики.

Материалы и оборудование: графические редакторы по выбору студента: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator**,** Adobe InDesign, Corel Draw.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Текущая аттестация осуществляется на каждом практическом занятии в процессе фронтального опроса, выполнения заданий для аудиторной работы, проверки самостоятельной работы.

1. Вопросы для текущего контроля

1) Определение понятия «авторская графика».
2) Роль авторской графики в современной визуальной культуре.
3) Задачи и выразительные средства авторской графики.
4) Характеристика функциональных видов графики.
5) Области применения авторской графики в дизайне.
6) Особенности инфографики в дизайне.
7) Художественные средства авторской графики.
8) Композиция как ведущее выразительное средство авторской графики.
9) Особенности изобразительной графики в дизайне.
10) Идея и поиск образа в авторской графике.
11) Критерии продуктивности идеи в авторской графике.
12) Овладение навыками использования в авторской графике цвета.
13) Поиск образа и выработка индивидуального стиля в авторской графике.
14) Художественный образ как результат художественного мышления.
15) Визуальный образ как результат визуального мышления.
16) Айдентика и авторская графика.
17) Особенности авторской рекламной графики.
18) Авторская графика в полиграфии.
19) Особенности авторской шрифтовой графики.
20) Технология применения авторской графики в дизайн-проектах.

Критерии оценки 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 также 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 объеме, необходимом для дальнейшей учебы 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 определенными предметными умениями.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется посредством проведения зачета в 1 семестре. Зачет проходят в форме просмотра графических работ, выполненных в течение семестра.

Перечень работ к зачету.

Пять листов с персонажами литературного произведения, передающие характер, образ, настроение героя.

Критерии оценки:

- четко передается характер, образ и настроение литературного персонажа;
- использование различных способов создания изображения (ассоциативного, абстрактного, геометрического, схематичного и т.д.);
- используются различные изобразительно-выразительные средства для стилизации объекта (линия, пятно, точка, штрих и т.д.);
- грамотное композиционное решение страницы с иллюстрациями: размещение изображений на листе, соответствие масштаба заданному формату, построение перспективы предметов;
- качество исполнения: аккуратность работы, техника исполнения, эстетическая подача работы.
- общее художественное впечатление: выраженное чувство красоты, соразмерности, гармонии, понимание принципов стилевого единства и органической целостности изображаемого;
- оригинальность и креативность в решении дизайнерской задачи: творческий подход, самостоятельность в выборе техники и художественных материалов, эмоциональное отношение к работе.

Критерии оценки зачета

«**зачтено**» – 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;

«**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.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1 Основная учебная литература

1. Графический дизайн. Современные концепции : учебник для вузов / ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11169-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563931.

2. Корытов, О. В. Дизайн иллюстрированной книги : учебник для вузов / О. В. Корытов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14433-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/567730

3. Корнилов, И. К. Технология полиграфического производства : учебник для вузов / И. К. Корнилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 99 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20779-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/558772.

4. Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебник для вузов / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14252-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/567695

7.2. Дополнительная литература

1. Базанов, П. Н. История книжного дела. Книга первой русской эмиграции : учебное
2. пособие / П. Н. Базанов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный
3. университет промышленных технологий и дизайна, 2020. – 208 с. – ISBN 978-5-9904765-6- Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/102911.html
4. Вильберг Г. П., Форсман Ф. Азбука книжного дизайна. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2002. – 110 с.
5. Добкин С.Д. Оформление книги. Редактору и автору. – М.: Книга, 1985. – 235с.
6. Иллюстрированная хрестоматия по дизайну. – Тюмень, 2005. – 421с.
7. Композиция изданий. Особенности проектирования различных типов изданий: учеб. Пособие. – М.: Изд-во МГУП, 2000. – 357с.
8. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. В 2 т. – М.: Слово, 2000.
9. Ляхов В.Н. Искусство книги. – М.: Советский художник, 1978. – 255с.
10. Малышкин Е.В., Мильчин А.Э. и др. Настольная книга издателя. – М.: Издательство АСТ, 2004. – 267с.
11. Стандарты по издательскому делу. – М.: Экономист, 2004.- 1 26с.
12. Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум. Мн. - Харвест. – 1999

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Верстка книг: http://www.maketdtp.ru/6-statii/verstka-knig-s-azov/verstka-knig-s-azov/ https://www.bestfree.ru/soft/graph/make-up.php https://www.kakprosto.ru/kak-77193-kak-sdelat-maket-knig
2. Классификация шрифтов http://xilen.ru/blog/web/klassifikaciya-shriftov-i-ispolzovaniya-v-veb-dizajne/
3. Словарь верстальщика http://attic.su/articles/margins
4. Ян Чихольд «Избранные статьи о книжном оформлении»

http://imwerden.de/pdf/tschichold_oblik_knigi_1980.pdf

5. Универсальные базы данных изданий www.ebiblioteka.ru
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru

8. Материально-техническое обеспечение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе: стандартная учебная мебель (50 посадочных мест); - стол и стул для преподавателя (по 1 шт.); кафедра для лектора (1 шт.); доска настенная трехэлементная (1 шт.); мультимедиапроектор TOSHIBA (1 шт.); ноутбук Lenovo (1 шт.); колонки Genius (1 пара); доска настенная трехэлементная (1 шт.).

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду организации, в том числе: компьютеры (12 шт.); компьютерный студенческий стол (12 шт.); стол и стул для преподавателя (по 1 шт.); доска настенная трехэлементная (1 шт.).

7. Программное обеспечение

Microsoft Open License (WindowsXP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), лицензия 66975477 от 03.06.2016 (бессрочно).

Обучающимся обеспечен доступ к ЭБС Юрайт, ЭБС IPR SMART, а также доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.