

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Учебный центр «Арт-дизайн»

Графический дизайн

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

54.03.01 Дизайн

Код и наименование направления подготовки/специальности

Дизайн среды

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная, очно-заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

«Графический дизайн»

Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

Доцент Т.И. Борисова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания учебного центра «Арт-дизайн»

№4 от 15.11.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка
 - 1.1. Цель и задачи дисциплины
 - 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
 - 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
2. Структура дисциплины
3. Содержание дисциплины
4. Образовательные технологии
5. Оценка планируемых результатов обучения
 - 5.1. Система оценивания
 - 5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
 - 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 6.1. Список источников и литературы
 - 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
9. Методические материалы
 - 9.1. Планы практических (семинарских) занятий
 - 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Дисциплина «Графический дизайн» входит в часть блока дисциплин учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений.

Цель дисциплины - сформировать художественно-образное мышление в процессе теоретического и практического освоения художественно-выразительных средств формообразования изображения на плоскости и в объеме (эффективный визуальный дизайн).

Задачи дисциплины:

- овладение **техническими средствами** изображения на поверхности изобразительной плоскости;
- овладение **изобразительными средствами**: точкой, линией, пятном, тоном;
- раскрытие принципов, средств и приемов построения композиции как основы художественного формообразования в дизайне, с этой целью приобретение навыков применения законов композиции изображения на листе и поверхностях геометрических тел (кубе, цилиндре);
- привитие навыков логического обоснования и интуитивного выражения оптимальной количественной и качественной «меры» композиционных построений;
- закрепление знаний и умений в построении дизайн-композиций с учетом решения разнообразных художественных задач.
- развитие эстетического восприятия в реальной действительности;
- развитие целенаправленного видения объекта реальности и его изображения;
- развитие художественного видения как составляющей профессионального мышления.
- овладение профессиональной терминологией;
- знакомство с историческими и культурными аспектами развития графического дизайна;
- овладение основными правилами и законами графического дизайна, необходимыми для дальнейшего обучения;
- развитие у студентов композиционного мышления.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 - способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного	ПК-1.1 - Создает самостоятельный дизайн-проект (макет, модель)	<p>Знать: сущность базовых проблем в коммуникативном дизайне.</p> <p>Уметь: ориентироваться в операционных средах векторной графики.</p> <p>Владеть: навыками создания векторных элементов фирменного стиля.</p>

замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	ПК-1.2 - Обосновывает возможность разработки дизайн-проекта (макета, модели) в каждом конкретном случае	Знать: методы решения базовых проблем в коммуникативном дизайне, базовые положения искусствознания. Уметь: ориентироваться в профессиональных программных пакетах векторной графики. Владеть: макетирования листовой продукции и презентации дизайн-проекта.
ПК-2 - способен обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи	ПК-2.1 - Обосновывает дизайнерские предложения в ходе профессионального взаимодействия	Знать: принципы композиционного построения плоскостных и объемно-пространственных объектов; Уметь: выполнять проекты в технике компьютерной графики; Владеть: основными законами композиции в организации графической плоскости
	ПК-2.2 - Осуществляет необходимый переход от идеи (замысла) к конкретному проекту	Знать: принципы композиционного построения объемно-пространственных объектов; Уметь: выполнять проекты в технике компьютерной графики; Владеть: основными законами композиции дизайне объемно-пространственного средового объекта.
ПК-4 – Способен анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта	ПК-4.1 - Формулирует список профессиональных требований к дизайн-проекту	Знать: основы функциональной организации стилевого единства в разнообразных проектных сериях и фирменных комплексах. Уметь: пользоваться навыками эскизной, объемной графики; - создавать видеопрезентацию проекта в режиме слайд-шоу. Владеть: - навыками самостоятельного чтения лекций или проведения практических занятий в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования; - способностью планировать учебный процесс и выполнять методическую работу.
	ПК-4.2 - Планирует поэтапное осуществление дизайн-проекта	Знать: методику анализа и требований к проекту. Уметь: пользоваться навыками плоскостной графики. Владеть: формами современной культуры, средствами и способами культурных коммуникаций.

ПК-10 – способен использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам	ПК-10.1 - Использует базы данных и другие информационные ресурсы для создания необходимой документации	<p>Знать: методологию работы с дизайн-проектом;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных знаний по решению композиционных задач; - использовать аналитический инструментарий для решения приемов формообразования. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения различных концептуальных решений при осуществлении проектирования; - способностью научно решать и обосновывать свои предложения.
	ПК-10.2 - Контролирует с помощью информационных ресурсов соответствие документации имеющимся требованиям	<p>Знать: средства, приемы и принципы построения композиции как основы художественного формообразования в дизайне.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных знаний по решению композиционных задач; - использовать аналитический инструментарий для решения приемов формообразования. <p>Владеть: основными категориями и концепциями, связанными с изучением человека в системе культурных и социальных отношений.</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Графический дизайн» относится к части блока дисциплин учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и практикой художественно-проектной деятельности по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 академических часа.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объём дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
5	Практические	36
6	Практические	36
Всего:		72

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 108 академических часа.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
5	Практические	16
6	Практические	16
Всего:		32

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 148 академических часа.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Цвет и цветовые воздействия в графическом дизайне.	<p>Важнейшим элементом графического дизайна, который оказывает огромное влияние на восприятие людей, является <i>цвет</i>. Он не только придает дизайну глубину и акцент, но также создает атмосферу и настроение дизайна. Цвет создает множество эмоциональных и визуальных свойств, привлекает внимание зрителя.</p> <p>К наиболее распространенным цветам, используемым в графическом дизайне, относятся следующие. Синий (голубой) - один из самых популярных цветов. Относится к категории так называемых "безопасных" цветов, которые нравятся большинству. У многих народов голубой цвет отождествляется с бесконечностью и Богом, это цвет мудрости, великодушия, щедрости, веры, славы и истины. Золотой (желтый) - классический цвет солнца, богатства, благополучия. Сине-золотое сочетание в целом символизирует идею свободы, демократизма и гуманности, любовь к своему народу и преданность к своей стране и ее древним традициям, олицетворяя гармонию между человеком и природой. Зеленый - всегда ассоциируется с природой. Символизирует окружение, здоровье, судьбу, молодость. Однако в некоторых случаях может соотноситься с недоверием и опасностью.</p>

		<p>Желтый - цвет радости, счастья, солнца, дружбы. Среди негативных ассоциаций можно выделить трусость и болезнь. Не стоит использовать слишком темный желтый цвет</p> <p>Оранжевый - символизирует теплоту и энергию. Очень хороший цвет для того, что бы сделать акцент на чем-то.</p> <p>Красный - опасность, кровь, любовь и тепло. Красный цвет является самым подходящим для того, что бы обратить на что-то особое внимание.</p> <p>Фиолетовый - таинственный, творческий цвет. Обычно используется для того, что бы придать сайту особую изящность.</p> <p>Розовый - наиболее женственный цвет. Ассоциируется с детьми и детством.</p> <p>Черный - символизирует силу, темноту и зло. Как правило, используется для отображения большого количества монотонного цвета.</p> <p>Белый - чистый, добрый цвет. Может ассоциироваться с равнодушием и холодным зимним пространством.</p> <p>Дизайнеры используют цветовую палитру одного оттенка и добавляют два — три, четыре или больше цветов. Большинство из этих вариантов яркие, полностью насыщенные оттенки, которые противоположны, например, серый и черный.</p> <p>Когда дело доходит до цветного плоского дизайна, многие традиционные правила о сочетаниях и соответствиях цвета игнорируются, а используются палитры, которые охватывают радугу с большим количеством цветов.</p> <p>В плоском цветном дизайне главный показатель грамоты дизайнера – это сочетание тона и насыщенности. Дизайнеры могут использовать довольно много оттенков, которые будут дополнять друг друга в том, насколько установлена глубина цвета, является ли этот цвет основным или это результат вторичной цветовой комбинации.</p>
2	<p>Плоскость как вид пластической формы. Основные композиционные признаки линейной формы.</p>	<p>Типы плоскостных композиций, изображение основных геометрических форм различными приемами графики с выявлением плоскости и объема на примере этих форм и геометрических фигур, дающих в проекции идентичные контуры. Графическое решение сложных составных композиций различными приемами графики (точки, пунктиры, штриховка, заливка и т.п.)</p> <p>Выполняются практические работы в которых: дается градация линий применяемых в чертежах дизайнерских композиций; типы композиций</p>

		линий по их движению (меандр, волна, зигзаг, лекальные линии); циркульные линии; сопряжения; разнообразные углы
3	Функциональные и художественные требования к дизайн-форме.	Композиционно-художественные свойства графических материалов. Виды материалов с разными композиционными свойствами. Типологий фактурных и текстурных поверхностей.
4	Основные средства гармонизации формы в графическом дизайне.	Композиционно-художественные решения статичных и динамичных форм. Симметрия и асимметрия. Гармонизация композиций на основе метра и ритма. Пропорционирование как средство выражения художественной идеи

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Цвет и цветовые воздействия в графическом дизайне.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	<i>Вводная лекция с использованием видеоматериалов</i> Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения
2.	Плоскость как вид пластической формы. Основные композиционные признаки линейной формы.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения

3.	Функциональные и художественные требования к дизайн - форме.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения
4.	Основные средства гармонизации формы в графическом дизайне.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - <i>опрос</i> - <i>участие в дискуссии на семинаре</i> - <i>контрольная работа (темы 1-2)</i> - <i>контрольная работа (темы 3-4)</i>	<i>5 баллов</i> <i>5 баллов</i> <i>10 баллов</i> <i>10 баллов</i>	<i>30 баллов</i> <i>10 баллов</i> <i>10 баллов</i> <i>10 баллов</i>
Промежуточная аттестация <i>зачёт/зачёт</i>		<i>40 баллов</i>
Итого за семестр – просмотр (5 и 6 семестр)		<i>100 баллов</i>

Текущий контроль

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-2 балла);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-2 балла);
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл).

При оценивании контрольной работы учитывается:

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более ошибки или три и более неточности) – 1-4 балла;
- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 5-9 баллов;
- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна одна неточность -10-15 баллов.

Система текущего и промежуточного контроля

1. Работы студента на практических занятиях в течение семестра, включающей текущую работу, а также подготовку и обсуждение докладов-презентаций.
2. Предлагаемых студенту самостоятельных письменных работ, главная цель которых – показать понимание логики и закономерностей художественного развития в ходе культурно-исторической эволюции, отработать навыки графического дизайна.
3. Проверки знания посредством просмотров с привлечением всех специалистов в области графического дизайн-проектирования.

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ C	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы для проведения зачета.

1. Типология и структура цветовой гармонии в графическом дизайне.
2. Цвет и цветовое воздействие.
3. Основные композиционные признаки линейной формы.
4. Основные типы и виды плоскостной и рельефной формы.
5. Особенности использования композиционных средств в графическом дизайне - композиции.
6. Композиционно-художественные свойства графических материалов и их использование на практике.
7. Основные средства гармонизации формы в графическом объекте.
8. Стилиевые особенности изобразительного ряда.

9. Специфика создания графических дизайн - объектов. Визуальные и вербальные элементы.

10. Функциональные и эстетические требования к дизайн-объекту.

Примерный перечень контрольных вопросов:

Задание 1. Что означает понятие «композиция».

Задание 2. Как соотносятся между собой содержание и форма в композиции.

Задание 3. Что такое композиционная мера.

Задание 4. Какими приемами достигается целостность композиции.

Задание 5. Что понимается под творческим процессом и методом композиции.

Задание 6. Что вы понимаете под средствами гармонизации художественной формы.

Задание 7. Какие вы знаете приемы гармонизации художественной формы.

Задание 8. Каким образом воздействуют на устойчивость художественной формы статика и динамика.

Задание 9. Что вы знаете о нюансе и контрасте как средствах гармонизации художественной формы.

Задание 10. Приведите примеры цветовых нюансов.

Задание 11. Приведите примеры контрастных цветов.

Задание 12. Сделайте небольшие эскизы (форэскизы) любой композиции с использованием цветовых **нюансов**.

Задание 13. Сделайте небольшие эскизы (форэскизы) любой композиции с использованием цветовых **контрастов**.

Задание 14. Что Вы понимаете под термином «комбинаторика»?

Задание 15. Какие возможности раскрываются перед дизайнером при использовании комбинаторики?

Задание 16. Сделайте несколько форэскизов с применением цвета в комбинировании тех или иных модулей с целью разнообразия композиционных форм.

Задание 17. Сделайте набросок композиции, построенной по принципам визуализации объекта через его основные качества, темы, свойства.

Задание 18. Как влияют на композицию такие средства художественной выразительности, как точка, линия, пятно, цвет и как они могут способствовать наиболее интересной визуализации объекта?

Задание 19. В чем схожесть и в чем отличие понятий «иконический знак» и «логотип»?

Задание 20. Для чего в искусстве и дизайне используется понятие «стилизация»?

Задание 21. Что такое структура композиции?

Задание 22. Что такое фактура композиции?

Задание 23. Понятие символа в искусстве: что это такое?

Задание 24. В чем разница между понятиями «символ» и «аллегория»?

Задание 25. С какой целью применяется графический символ в проектной рекламной деятельности?

Задание 26. Расскажите о роли шрифта в проектировании рекламы.

Задание 27. Почему шрифт может быть одной из важных составляющих выразительности при создании графической композиции?

Задание 28. В чем разница между закрытым и открытым объемом композиции?

Задание 29. Сделайте небольшие форэскизы на тему использования шрифта в композиции.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основные:

1. Луптон, Эллен. Графический дизайн от идеи до воплощения : [пер. с англ.] / Эллен Луптон. - М. [и др.] : Питер, 2013. - 184 с. : ил. ; 26 см. - Пер. изд.: Graphicdesignthinking: beyondbraintstorming / EllenLupton, ed. (New York : Princeton Architectural Press, 2011). - Доп. тит. л. ориг. англ. - ISBN 978-5-459-01645-1. - ISBN 978-1568989792.
2. Лидвелл, Уильям. Универсальные принципы дизайна / Уильям Лидвелл, КритинаХолден, ДжиллБатлер ; [пер. с англ. А. Мороз]. - Москва [и др.] : Питер, 2012. - 272 с. : ил. ; 26 см. - Алф. указ.: с. 268-272. - ISBN 978-5-459-00876-0. - ISBN 978-1592535873.
3. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне / [Л. С. Деточенко и др. ; науч. ред. В. О. Пигулевский]. - Харьков :Гуманитар. центр, 2011. - 403 с. : ил. ; 22 см. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 397-401. - ISBN 978-5-966-8324-78-9.
4. Волкотруб И.Т. Основы комбинаторики. – Киев, 1986.
5. Голубева О.Л. Основы композиции.- М. 2001
6. Кудрявцев А. Шрифт.- М. 2003
7. Лесняк В.И. Графический дизайн.-М.: Индекс - маркет 2011.
8. Питерс Т. Основы. Дизайн. – СПб. 2006
9. Дайксель А., Брандмейр К., Глинтерник Э. Товарный знак в Европе и России: вопросы теории и истории. – СПб., 2002
10. Джеймс Феличи. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. – СПб, 2004.
11. Джон Т. Дрю, Сара А. Мейер. Управление цветом в логотипах. Подробный справочник графического дизайнера. – М., 2009.
12. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В 2 томах. - М., 2000
13. Кудрявцев А.И. Шрифт. Истории. Теория. Практика. – М., 2003.
14. М. Хэмшир, К. Стефенсон. Квадраты и сетки. На языке шаблона. М., 2008.
15. М. Хэмшир, К. Стефенсон. Полосы. На языке шаблона. М., 2008.
16. М. Хэмшир, К. Стефенсон. Креативные решения для графического дизайнера. - М., 2009.

Дополнительные:

1. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. – М., 2010
2. Домасев М.В, Компьютерная графика и геометрическое моделирование. - СПб., 2009
3. Головки С.Б. Дизайн деловых периодических изданий. – М., 2008
4. Дэвид Эйри. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера. – СПб., 2011
5. 1000 идей для продажи. От логотипа до бренда. – М., 2014
6. В. Харви. 1000 способов шрифтового дизайна. – М., 2015
7. Шарлота Риверз. Постер-арт. Новое в дизайне постеров. – М., 2014
8. АрнхеймР. Искусство и визуальное восприятие. – М. 2008
9. Иттен И. Искусство формы. – М 2001.
10. ИттенИ. Искусство цвета. - М. 2007
11. Шорохов Е.В. Композиция. – М, 1986

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Archicad 21 RusStudent

AutoCAD 2010 Student

3D Max

Adobe Photoshop,

Adobe Illustrator,

Adobe InDesign

Kaspersky Endpoint Security

Autodesk Maya

Blender

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступно с помощью компьютерной специализированной программной обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со

специализированной программной обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;

- обеспечивается индивидуально равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся

в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступно с помощью компьютерной специализированной программной обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированной программной обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их

индивидуальных психофизических особенностей.

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации:

для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения сканером SARACE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля Em Braille View Plus;

для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель колонки;

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемые эргономическими партами и СИ-1;
- компьютерной техникой с специальным программным обеспечением.

8. Методические материалы

8.1. Планы практических занятий

Тема 1. Цвет и цветовые воздействия в графическом дизайне.

Психологические и оптические характеристики цвета и его воздействие на человека. Типология и структура цветовой гармонии в графическом дизайне. Эмоционально-активизирующая роль цвета в графической композиции.

Тема 2. Плоскость как вид пластической формы. Основные композиционные признаки линейной формы.

Специфика создания плоскостной и рельефной формы. Основные типы и виды. Взаимодействие рельефных форм и художественно-графического решения. Типологическая система объемных форм.

Тема 3. Функциональные и художественные требования к дизайн - форме.

Композиционно-художественные свойства графических материалов. Виды материалов с разными композиционными свойствами. Типологий фактурных и текстурных поверхностей.

Тема 4. Основные средства гармонизации формы в графическом дизайне.

Композиционно-художественные решения статичных и динамичных форм. Симметрия и асимметрия. Гармонизация композиций на основе метра и ритма. Пропорционирование как средство выражения художественной идеи

Тема 1. Цвет и цветовые воздействия в графическом дизайне

Темы практических занятий.

- 1.1. Психологические и оптические характеристики цвета и его воздействие на человека
- 1.2. Типология и структура цветовой гармонии в графическом дизайне.
- 1.3. Эмоционально-активизирующая роль цвета в графической композиции

Вопросы:

1. Типология и структура цветовой гармонии в графическом дизайне.
2. Цвет и цветовое воздействие.
3. Основные композиционные признаки линейной формы.

Литература:

1. Луптон, Эллен. Графический дизайн от идеи до воплощения : [пер. с англ.] / Эллен Луптон. - М. [и др.] : Питер, 2013. - 184 с. : ил. ; 26 см. - Пер. изд.: Graphicdesignthinking: beyondbrainstorming / EllenLupton, ed. (New York : Princeton Architectural Press, 2011). - Доп. тит. л. ориг. англ. - ISBN 978-5-459-01645-1. - ISBN 978-1568989792.
2. Лидвелл, Уильям. Универсальные принципы дизайна / Уильям Лидвелл, КритинаХолден, ДжиллБатлер ; [пер. с англ. А. Мороз]. - Москва [и др.] : Питер, 2012. - 272 с. : ил. ; 26 см. - Алф. указ.: с. 268-272. - ISBN 978-5-459-00876-0. - ISBN 978-1592535873.
3. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне / [Л. С. Деточенко и др. ; науч. ред. В. О. Пигулевский]. - Харьков : Гуманитар. центр, 2011. - 403 с. : ил. ; 22 см. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 397-401. - ISBN 978-5-966-8324-78-9.

Тема 2. Плоскость как вид пластической формы. Основные композиционные признаки линейной формы

Темы практических занятий.

- 2.1. Специфика создания плоскостной и рельефной формы.
- 2.2. Основные типы и виды.
- 2.3. Взаимодействие рельефных форм и художественно-графического решения
- 2.4. Типологическая система объемных форм.

Вопросы:

1. Типология и структура цветовой гармонии в графическом дизайне.
2. Цвет и цветовое воздействие.
3. Основные композиционные признаки линейной формы.
4. Основные типы и виды плоскостной и рельефной формы.
5. Особенности использования композиционных средств в графической дизайн - композиции.
6. Композиционно-художественные свойства графических материалов и их использование на практике.

7. Основные средства гармонизации формы в графическом объекте.

Литература:

1. Джон Т. Дрю, Сара А. Мейер. Управление цветом в логотипах. Подробный справочник графического дизайнера. – М., 2009.
2. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В 2 томах. - М., 2000
3. Кудрявцев А.И. Шрифт. Истории. Теория. Практика. – М., 2003.
4. М. Хэмпшир, К. Стефенсон. Квадраты и сетки. На языке шаблона. М., 2008.

Тема 3. Функциональные и художественные требования к дизайн - форме.

Темы практических занятий.

3.1. Композиционно-художественные свойства графических материалов.

3.2. Виды материалов с разными композиционными свойствами.

3.3. Типологий фактурных и текстурных поверхностей.

Вопросы:

1. Типология и структура цветовой гармонии в графическом дизайне.
2. Цвет и цветовое воздействие.
3. Основные композиционные признаки линейной формы.
4. Основные типы и виды плоскостной и рельефной формы.
5. Особенности использования композиционных средств в графической дизайн - композиции.
6. Композиционно-художественные свойства графических материалов и их использование на практике.
7. Основные средства гармонизации формы в графическом объекте.

Литература:

1. Луптон, Эллен. Графический дизайн от идеи до воплощения : [пер. с англ.] / Эллен Луптон. - М. [и др.] : Питер, 2013. - 184 с. : ил. ; 26 см. - Пер. изд.: Graphicdesignthinking: beyondbraintstorming / EllenLupton, ed. (New York : Princeton Architectural Press, 2011). - Доп. тит. л. ориг. англ. - ISBN 978-5-459-01645-1. - ISBN 978-1568989792.

2. Лидвелл, Уильям. Универсальные принципы дизайна / Уильям Лидвелл, Критина Холден, Джилл Батлер ; [пер. с англ. А. Мороз]. - Москва [и др.] : Питер, 2012. - 272 с. : ил. ; 26 см. - Алф. указ.: с. 268-272. - ISBN 978-5-459-00876-0. - ISBN 978-1592535873.

3. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне / [Л. С. Деточенко и др. ; науч. ред. В. О. Пигулевский]. - Харьков : Гуманитар. центр, 2011. - 403 с. : ил. ; 22 см. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 397-401. - ISBN 978-5-966-8324-78-9.

Тема 4. Основные средства гармонизации формы в графическом дизайне.

Темы практических занятий.

Композиционно-художественные решения статичных и динамичных форм.

Симметрия и асимметрия.

Гармонизация композиций на основе метра и ритма.

Пропорционирование как- средство выражения художественной идеи.

Вопросы:

1. Типология и структура цветовой гармонии в графическом дизайне.
2. Цвет и цветовое воздействие.
3. Основные композиционные признаки линейной формы.

4. Основные типы и виды плоскостной и рельефной формы.
5. Особенности использования композиционных средств в графическом дизайне - композиции.
6. Композиционно-художественные свойства графических материалов и их использование на практике.
7. Основные средства гармонизации формы в графическом объекте.
8. Стилиевые особенности изобразительного ряда.
9. Специфика создания графических дизайнов - объектов. Визуальные и вербальные элементы.
10. Функциональные и эстетические требования к дизайну - объекту.

Литература:

1. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. – М., 2010
2. Домасев М.В., Компьютерная графика и геометрическое моделирование. - СПб., 2009
3. Головкин С.Б. Дизайн деловых периодических изданий. – М., 2008
4. Дэвид Эйри. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера. – СПб., 2011

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Письменная работа не предусмотрена. Учебной программой предусмотрена защита – просмотр творческих и учебных работ студентов, составление презентации проектов и творческих работ.

Методические рекомендации для составления проекта-презентации

Логическая последовательность создания презентации:

1. структуризация учебного материала,
2. составление сценария презентации,
3. разработка дизайна мультимедийного пособия,
4. подготовка медиафрагментов (аудио, видео, анимация, текст),
5. проверка на работоспособность всех элементов презентации.

В качестве рекомендаций по применению мультимедийных презентаций можно использовать методические рекомендации Д.В. Гудова, включающие следующие положения:

1. Слайды презентации должны содержать только основные моменты лекции (основные определения, схемы, анимационные и видеофрагменты, отражающие сущность изучаемых явлений),
2. общее количество слайдов не должно превышать 20 – 25,
3. не стоит перегружать слайды различными спецэффектами, иначе внимание обучаемых будет сосредоточено именно на них, а не на информационном наполнении слайда,
4. на уровень восприятия материала большое влияние оказывает цветовая гамма слайда, поэтому необходимо позаботиться о правильной расцветке презентации, чтобы слайд хорошо «читался», нужно четко рассчитать время на показ того или иного слайда, чтобы презентация была дополнением к уроку, а не наоборот. Это гарантирует должное восприятие информации слушателями

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Графический дизайн» реализуется на факультете истории искусства Учебным центром «Арт-дизайн».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и практикой художественно-проектной деятельности по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды.

Цель дисциплины - сформировать художественно-образное мышление в процессе теоретического и практического освоения художественно-выразительных средств формообразования изображения на плоскости и в объеме (эффективный визуальный дизайн).

Задачи дисциплины:

- овладение профессиональной терминологией;
- знакомство с историческими и культурными аспектами развития графического дизайна;
- овладение основными правилами и законами графического дизайна, необходимыми для дальнейшего обучения;
- развитие у студентов композиционного мышления.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 - способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями;

ПК-2 - способен обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;

ПК-4 - способен анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта;

ПК-10 - способен использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основы базовых композиционных задач в графическом дизайне и основы их применения на практике.

Уметь: использовать основные композиционные средства композиции и средства гармонизации формы при выполнении разнообразных задач в проекте.

Владеть: основными законами построения композиции в графическом дизайне.

