

*Приложение V.11
к программе СПО
по профессии
54.02.01 Дизайн (по отраслям)*

Рабочая программа дисциплины

ОП.10 Графический дизайн

название дисциплины

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10 Графический дизайн

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОП. 10. «Графический дизайн» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» в соответствии с ФГОС СПО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1391).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина ОП.10 «Графический дизайн» является вариативной дисциплиной и входит в общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Основная **цель** – способствовать формированию общих и профессиональных компетенций посредством приобретения знаний, умений и навыков.

Задачи:

- корректно применять графику в печатных материалах (буклеты, листовки, визитки, газеты, журналы), в рекламе, в интерьере и в среде города;
- овладеть техническим мастерством;
- умение анализировать места применения графического дизайна, последовательно, творчески и профессионально исполнять графические проекты;
- научить работать самостоятельно.
- научиться концептуально и образно решать поставленные задачи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

- проводить проектный анализ для разработки дизайн-проектов;
- разрабатывать концепцию проекта;
- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;
- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;
- реализовывать творческие идеи в макете;
- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные способы построения и формообразования;
- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм;
- создавать цветовое единство в композиции по законам колористики;
- создавать логотипы в различных вариантах;
- применять фирменный стиль на различных носителях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном дизайне;
- законы формообразования;
- законы создания цветовой гармонии;
- терминологию изготовления печатной продукции;
- виды и материалы печатной продукции;
- систематизирующие методы формообразования;
- преобразующие методы формообразования;
- технологию изготовления продукта;
- требования к созданию логотипа;
- этапы создания фирменного стиля;
- порядок составления брендбука, гайдлайна, катгайда.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 387 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 256 часов;
самостоятельной работы обучающегося 131 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	387
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	256
в том числе:	
теоретические занятия	75
практические занятия	181
контрольные работы	2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	131
Промежуточная аттестация в форме экзамен	

Наименование раздела, темы	Трудоемкость				
	максимальная нагрузка всего	Обязательная аудиторная нагрузка			СР С
		всего	теория	практика	
Введение.	6	6	6	-	-
Тема 1. История графического дизайна и рекламы.	32	26	12	14	6
Тема 2. Искусство цвета.	22	14	-	14	8
Тема 3. Композиция.	46	26	-	26	20
Тема 4. Зрительное восприятие формы и пространства.	28	18	-	18	10
Тема 5. Графический дизайн в среде.	40	28	10	18	12
Тема 6. Проектная графика в рекламе.	50	30	2	28	20
Тема 7. Графическое оформление упаковки товаров.	35	20	2	18	15
Контрольная работа.	2	2	-	2	-
Тема 8. Шрифтовая графика.	64	44	23	21	20
Тема 9. Книжная графика.	62	42	20	22	20
Всего:	387	256	75	181	131
Экзамен					

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Графический дизайн

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся.	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Введение.	Содержание учебного материала: - Понятие «Графический дизайн». - Возникновение и история специализации. - Искусство, художественное творчество в целом.		1
Тема 1. История графического дизайна и рекламы.	Содержание учебного материала: - История развития графического дизайна. - Исторические стили. - Графический стиль и реклама. - Реклама и графический дизайн в эпоху современных информационных технологий. - Влияние идеологии на графический язык в Советской России. Развитие рекламы в советский период.		1
	Практические занятия: - Провести сравнительный анализ исторических стилей графического дизайна.		2-3
	Самостоятельная работа: - Индивидуальное домашнее задание. - Консультации.		3
Тема 2. Искусство цвета.	Содержание учебного материала: - Значение цвета в изобразительном искусстве. - Цветовой круг. - Природа цвета. - Цветовая гармония. - Цветовые сочетания.		
	Практические занятия: - Создание колористических эскизов отражающих: правила контраста, правила нюанса, правила гармонических сочетаний.		2-3
	Самостоятельная работа: - Индивидуальное домашнее задание. - Консультации.		3
Тема 3.	Содержание учебного материала:		

Композиция.	<ul style="list-style-type: none"> - Виды композиции. - Принципы построения композиции. - Первичные графические элементы композиции и важнейшие принципы её организации. - Средства формообразования композиции. - Статика и динамика в композиции. - Контраст в композиции. - Нюанс в композиции. - Тождество в композиции. - Модуль, метр в композиции. - Ритм в композиции. - Симметрия и асимметрия в композиции. - Изобразительные единицы и их свойства. - Ассоциативные образы в композиции. 		
	<p>Практические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Создание серии графических изображений, используя первичные графические элементы. Формат А4. - Создание серии графических изображений, используя основные композиционные средства и приемы: выделение центра, штриховка, пятно, линия, точка. Формат А4. - Выполнить графические эскизы, в основе которых лежат простые композиционные решения: статика и динамика. - Создание графической композиции отражающих понимание студентами понятий: одномерный и многомерный контраст, одномерный и многомерный нюанс. - Создание графических композиций на основе понятий: модуль и метр. - Выполнить графические эскизы, раскрывающие понятия: ритмические повторы: равномерные, убывающие и нарастающие. - Создание графических эскизов отражающих понятия: Абсолютная симметрия. Относительная симметрия. Уравновешенная симметрия. Асимметрия. - Создание графических композиций с акцентами на: центр, равновесие, верх и низ, правая и левая сторона. - Создание ассоциативных графических композиций отражающих понятия: ветер, крепость, ярмарка. 		2-3
	<p>Самостоятельная работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Индивидуальное домашнее задание. 		3

	- Консультации.		
Тема 4. Особенности зрительного восприятия.	Содержание учебного материала: - Зрительное восприятие формы и пространства. - Оп-арт. - Виды графических приемов в оптических иллюзиях. - Иллюзорность при восприятии графики. - Перспектива в графике. - Оп-арт и зрительное расширение пространства. - Оп-арт и зрительное сжатие пространства. - Значение цвета в оптических иллюзиях.		
	Практические занятия: - Создание изображений с эффектом оптических иллюзий. - Выполнение упражнений по цветовому контрасту светлого и темного (ахроматический цвет). - Выполнение упражнений по цветовому контрасту светлого и темного (хроматический цвет).		2-3
	Самостоятельная работа: - Индивидуальное домашнее задание. - Консультации.		3
Тема 5. Графический дизайн в среде.	Содержание учебного материала: - Среда жизнедеятельности и средства визуальной коммуникации. - Развитие средовой концепции дизайна. - Необходимые элементы средового подхода. - Классификация видов графического дизайна в соответствии с объектами средового проектирования. - Субъект и среда. - Роль наружной рекламы в процессе эстетической организации и реорганизации городской среды. Знаки и знаковые системы, как графические составляющие среды. - Образные и декоративные возможности графического дизайна в определенной среде. Коммуникационные элементы (указатели, надписи, стрелки, сигнатуры и т.д.). - Фактура. Использование различных видов фактур в графическом дизайне и рекламе. - Экологический дизайн среды.		1
	Практические занятия:		2-3

	<ul style="list-style-type: none"> - Провести критический анализ и детальный разбор объектов существующих ориентационных знаковых систем города. - Выполнить форэскиз и дизайн-концепцию комплексного решения художественного образа знаковых систем для ориентации в городе (указатели, названия улиц и т.д.). 		
	<p>Самостоятельная работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Индивидуальное домашнее задание. - Консультации. 		3
<p>Тема 6. Проектная графика в рекламе.</p>	<p>Содержание учебного материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вариативность в изображении объектов. - Форма. Графический прием. - Стилизация изображения. - Стилизация формы. - Взаимосвязь шрифта и изображения. - Шрифт в рекламе в различных графических техниках. - Эмоциональность в графике. - Ассоциативная графика. - Принципы построения логотипа. - Принципы построения шрифтового логотипа. - Принципы построения комбинированного логотипа. - Этапы создания фирменного стиля; - Порядок составления брендбука; - Порядок составления гайдлайна, катганда. 		
	<p>Практические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работа с эмоциональной выразительностью линии, пятна, фактуры. - Анализ различных графических приемов в создании образности изображения. - Изображение одного объекта в различных графических начертаниях с разными характеристиками. - Графические композиции с объектом и шрифтом, основанным на нюансе и контрасте шрифтов и объекта. - Выполнение шрифтовых графических композиций в различных техниках: перо, тушь, кисть, маркер, бумажная аппликация. - Выполнение графических композиций с выбранным объектом с различными сюжетами: комедия, трагедия, драма, мелодрама, агитация. - Разработка вывески магазина. 		2-3
	<p>Самостоятельная работа:</p>		3

	<ul style="list-style-type: none"> - Индивидуальное домашнее задание. - Консультации. 		
Тема 7. Графическое оформление упаковки товаров.	<p>Содержание учебного материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конструкция упаковки. - Виды упаковок. - Упаковка по назначению товара. - Ритмы в упаковке. - Композиция в упаковке. - Выявление объема графикой. - Оптическое искажение объема графикой. - Пластика линий. 		
	<p>Практические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработать эскиз упаковки для детского конфетного подарка тема: «День рождения» и выполнить макет в объеме. 		2-3
	<p>Самостоятельная работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Индивидуальное домашнее задание. - Консультации. 		3
Тема 8. Шрифтовая графика.	<p>Содержание учебного материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шрифты и их классификация. - Надпись и композиция. - Шрифт как элемент изобразительной системы. - Шрифтовая композиция. - Шрифтовая графическая композиция. - Шрифтовая орнаментальная композиция. - Особенности разработки шрифта. - Образный шрифт. - Графика слова. - Цвет в шрифте. - Современные подходы к проектированию шрифтов. - Шрифт и жанры плакатной композиции. <ol style="list-style-type: none"> 1. Призывы и лозунги. 2. Цитаты-выдержки. 3. Шрифт на выставке и стенде. 4. Шрифт в экспозиционном плакате. 5. Шрифтовые панно и установки. 6. Плакат, стенная газета. 		1

	<p>Практические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Буква - образ. Одна буква komponуется в композиции как живой сюжетный рисунок. - Создать композицию из букв 5 – 6 разных гарнитур характера рисунка; четко выявить центр. - Выполнить композицию из 7 – 10 букв – рисунков (люди, звери, инструменты и т.д.). 		2-3
	<p>Самостоятельная работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Индивидуальное домашнее задание. - Консультации. 		3
Тема 9. Книжная графика.	<p>Содержание учебного материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - История развития книжной графики. - Основы типографики. - Макет книги. - Модульная сетка. - Особенности разработки модульной сетки. - Составляющие элементы книги. <ol style="list-style-type: none"> 1. Обложка. 2. Титульный лист. 3. Шмуцтитулы. 4. Суперобложка. 5. Иллюстрации. 6. Заставка. 7. Концовка. 8. Инициал. 9. Спуск. <ul style="list-style-type: none"> - Особенности полиграфии. - Требования типографий при полиграфической печати. 		1
	<p>Практические занятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - На основе разработанной модульной сетки выполнить макет книжки – гармошки (книжка – картинка) в едином стиле. Обложка, 4 – 6 иллюстраций. 		2-3
	<p>Самостоятельная работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Индивидуальное домашнее задание. - Консультации. 		3
	Всего:		387
Экзамен.			

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дизайна.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места обучающихся, рабочее место преподавателя, шкаф для хранения, книги, альбомы.

Технические средства обучения: персональный компьютер (рабочее место преподавателя); компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного обеспечения; МФУ, электронные ресурсы библиотеки.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Мус Р. Управление проектом в сфере графического дизайна / Мус Р., Эррера О. - М.:Альпина Пабли., 2016. - 220 с. [<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=926090>]
2. Никитина Н. Цветоведение. колористика в композиции: Учебное пособие / Никитина Н.; Под ред. Истратов А.Ю., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 85 с. [<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=949755>]
3. Орехов Н.Н. Шрифт: Учебное пособие / Орехов Н.Н. - М.:ФГОУ СПО "МИПКим. И.Федорова", 2016. - 172 с. [<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792408>]
4. Ткаченко Н.В. Креативная реклама. Технологии проектирования / Ткаченко Н.В., Ткаченко О.Н., Дмитриева Л.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 с. [<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872152>]
5. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография / И.Г. Пендикова, Л.М. Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 160 с.
6. Ткаченко О.Н. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / Ткаченко О.Н.; Под ред. Дмитриевой Л.М. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 176 с.

Дополнительные источники:

1. Веселова Ю.В. Графический дизайн рекламы. Плакат / Веселова Ю.В., Семенов О.Г. - Новосибир.:НГТУ, 2012. - 104 с. [<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556602>]
2. Головкин, С. Б.Дизайн деловых периодических изданий[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», «Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С. Б. Головкин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 423 с. - (Серия «Медиаобразование»). [<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390993>]
3. Кузьмина , Т.М. Композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Кузьмина. — М. : МИПК, 2014. — 104 с. [<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128>]

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none">- проводить проектный анализ для разработки дизайн-проектов;- разрабатывать концепцию проекта;- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;- реализовывать творческие идеи в макете;- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные способы построения и формообразования;- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм;- создавать цветовое единство в композиции по законам колористики;- создавать логотипы в различных вариантах;- применять фирменный стиль на различных носителях.	<p>Оценка защиты самостоятельной работы.</p> <p>Конспекты лекций по пройденным темам.</p> <p>Мониторинг умений в процессе проведения занятий и итоговый контроль в форме экзамена.</p>
<p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none">- теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном дизайне;- законы формообразования;- законы создания цветовой гармонии;- терминологию изготовления печатной продукции;- виды и материалы печатной продукции;систематизирующие методы формообразования;преобразующие методы формообразования;- технологию изготовления продукта;- требования к созданию логотипа;- этапы создания фирменного стиля;- порядок составления брендбука, гайдлайна, катгайда.	<p>Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении текущего (оперативного) контроля, устного опроса.</p> <p>Анализ и оценка выполнения индивидуальных и самостоятельных заданий, самостоятельных, практических и, домашних работ.</p>

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты (освоенные профессиональные компетенции)	Основные показатели результатов подготовки	Формы и методы контроля
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.	<ul style="list-style-type: none"> - демонстрация знаний теоретических основ композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном дизайне; - демонстрация умений проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов; - разрабатывать концепцию проекта; - выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; реализовывать творческие идеи; 	<ul style="list-style-type: none"> - внешний контроль преподавателя за деятельностью обучающихся. - взаимоконтроль и самоконтроль студентов. - беседа, наблюдение. - соответствие выполнения индивидуальных и самостоятельных работ, заданий требованиям.

Результаты (освоенные общекультурные компетенции)	Основные показатели результатов подготовки	Формы и методы контроля
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	<ul style="list-style-type: none"> - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, в том числе электронных. 	<ul style="list-style-type: none"> - решение ситуационных задач; - наблюдение и оценка на занятиях; - результаты самостоятельной работы.

6. Иные сведения и (или) материалы

6.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

В процессе обучения используются активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий):

- лекции, беседы, фронтальные опросы, презентации и защита мини-проектов;
- организация «мозгового штурма», управляемой дискуссии, работы в малых группах;
- кейс-стади (разбор конкретных ситуаций);
- организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности (индивидуальные домашние задания).
- самостоятельное формирование карты отделочных материалов для интерьера соответствующих индивидуальному заданию с использованием методических материалов.

Разработчик:

Вершинина Наталья Павловна, член Союза Дизайнеров России, преподаватель.

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

