

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Направление подготовки *44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)*

Направленность *Изобразительное искусство, дизайн*

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

**Кострома
2024**

Рабочая программа дисциплины Основы графического проектирования разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 125 от 22.02.2018

Разработал: Решетняк Т. Н., старший преподаватель кафедры изобразительных искусств и технологии

Рецензент: Лебедева Н. Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования г. Костромы «Детская художественная школа № 2 имени Н.Н. Купреянова»

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры изобразительных искусств и технологии

Протокол заседания кафедры № 3 от 21.11.2023 г.

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний особенностей этапов и специфики эскизного поиска формального воплощения проектного решения, профессиональных навыков подачи проектно-графического материала.

Задачи дисциплины:

- научить студентов работать с компьютером как средством управления информацией, необходимой для создания своих творческих работ.
- развить образное мышление, необходимое для создания проектов по школьному оформлению.
- сформировать у студентов базовые знания по художественному оформлению в современном мире.
- познакомить студентов с инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в художественном оформлении.
- привить культуру труда, аккуратность при выполнении работ по художественному оформлению.
- научить студентов приемам ведения художественно-оформительских работ.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основы визуального восприятия и эргономики, цветоведения и колористики;
- научные основы комплексного подхода при решении художественно-оформительских, и декоративно-оформительских задач;
- приемы ведения художественно-оформительских и декоративно-оформительских работ;
- условия использования художественных материалов, инструментов и технологий при разработке проекта оформления образовательного учреждения;
- принципы построения шрифтов, их виды, основы шрифтовой композиции;
- основные методы и приемы создания знака (фирменный стиль).

уметь:

- осуществлять практическую оформительскую работу; использовать современные технологии и материалы в оформлении;
- грамотно использовать цвет в различных видах оформительских работ;
- написать объявление, лозунг, плакат, таблицу, открытку, а также уметь подбирать шрифт в соответствии с содержанием текста, умение разработать знаки, логотипы, значки, эмблемы (и другие элементы фирменного стиля), составить буклет, листовку.

владеть:

- навыками ведения художественно-оформительской работы (школьные праздники, портфолио и другое);
- художественно-оформительскими приемами подачи графической информации (эскизное проектирование, графическое и макетное проектирование).
- навыками организации оформительских работ в школе с привлечением учащихся.

освоить компетенции:

- Способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-3).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 5 семестре обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Рисунок, Живопись, Композиция, Пропедевтика в дизайне.

Изучение дисциплины является основой для выполнения выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	3
Общая трудоемкость в часах	108
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	48
Практические занятия	48
Самостоятельная работа в часах	60
Форма промежуточной аттестации	5 семестр - зачёт

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Практические занятия	48
Всего	48

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

очная форма обучения

№	Название раздела, темы	Всего з.е./ час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекции	Практически	Лабораторные	
1	Художественные средства построения композиции в графике			6		6
2	Средства гармонизации художественной формы			6		6
3	Принципы композиционно-художественного формообразования			6		6
4	Теория, принципы и свойства зрительного восприятия. Гештальтпсихология			6		6
5	Восприятие неоднозначных образов. Оптические иллюзии. Восприятие движения			6		6

	и иллюзии движения					
6	Плакат как неотъемлемая часть современной графической культуры			6		6
7	Основные инструменты и средства художественной выразительности в плакате			6		6
8	Трансформация растительных и животных форм			6		6
9	Проектирование в стиле имп-арт. Феномены и парадоксы зрительного восприятия в творчестве художников					12
	Итого			48		60

5.2. Содержание:

Тема 1. Художественные средства построения композиции в графике.

Цвет как художественное средство построения композиции в графике. Цветовая графическая композиция.

Тема 2. Средства гармонизации художественной формы.

Средства гармонизации художественной формы: размер-масштаб, отношения-пропорции. Основные виды отношений и пропорций. Построение разномасштабных графических композиций.

Тема 3. Принципы композиционно-художественного формообразования.

Теория конструктивной бионики. Точка. Линия. Пятно. Построение графической композиции с использованием средств гармонизации художественной формы. Проектирование графических структур, отвечающих разным закономерностям формообразования в природе. Рациональность, тектоничность, структурность и гибкость как основные принципы композиционно-художественного формообразования. Виды структурных отношений элементов композиции.

Тема 4. Теория, принципы и свойства зрительного восприятия. Гештальтпсихология.

Проектирование по структурному принципу. Проектирование неоднозначных фигур.

Тема 5. Восприятие неоднозначных образов. Оптические иллюзии. Восприятие движения и иллюзии движения.

Восприятие простых форм. Проектирование по структурному принципу. Феномены и парадоксы зрительного восприятия в творчестве художников

Тема 6. Плакат как неотъемлемая часть современной графической культуры.

Агитационный плакат. Рекламный плакат в сфере услуг / торговли. Театральная афиша. Социальный плакат. Плакат времен Великой отечественной войны.

Тема 7. Основные инструменты и средства художественной выразительности в плакате.

Проектирование графической композиции с использованием фотомонтажа. Проектирование графической композиции в технике «коллаж».

Тема 8. Трансформация растительных и животных форм.

Иллюзии восприятия размеров. Иллюзии, связанные с временными характеристиками глаза. Проектирование неоднозначных фигур. Системы восприятия движения. Проектирование оптической иллюзии

Тема 9. Проектирование в стиле имп-арт. Феномены и парадоксы зрительного восприятия в творчестве художников

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся дисциплине (модулю)

очная форма обучения

№	Название раздела, темы	Задание	Время выполнения	Методические рекомендации	Форма контроля
1	Художественные средства построения композиции в графике	Индивидуальная творческая графическая работа	6	Работы оцениваются по следующим критериям. 1.Оригинальность идеи и соответствие ее, поставленным преподавателям целям и задачам. 2.Соответствие изобразительной части работы основной идеи, концепции 3.Приветствуются нестандартные решения. 4.Качество выполнения работы 5.Степень сложности решения 6.Композиционное решение 7.Цветовое решение, (если есть) 8.Соответствие конечного продукта эскизу	практическая работа (тушь, перо)
2	Средства гармонизации художественной формы		6		просмотр работ
3	Принципы композиционно-художественного формообразования	Доработать в графических редакторах концепцию плаката (эскиза, коллажа, физического	6		защита презентаций

		макета			
4	Теория, принципы и свойства зрительного восприятия. Гештальтпсихология	Проработать теоретический материал, частично рассмотренный на лекции, изучить новый материал, не рассмотренный на лекции	6		Просмотр и сбор эскизов
5	Восприятие неоднозначных образов. Оптические иллюзии. Восприятие движения и иллюзии движения	Проработать теоретический материал, частично рассмотренный на лекции, изучить новый материал, не рассмотренный на лекции	6		Просмотр и сбор эскизов
6	Плакат как неотъемлемая часть современной графической культуры	Выполнить индивидуальную творческую графическую работу	6		Просмотр и отбор эскизов
7	Основные инструменты и средства художественной выразительности в плакате	Выполнить индивидуальную творческую графическую работу	6		Практическая работа (компьютерная графика)
8	Трансформация растительных и животных форм	Выполнить индивидуальную творческую графическую работу	6		Просмотр работ, обсуждение
9	Проектирование в стиле имп-арт. Феномены и парадоксы зрительного восприятия в творчестве художников	Подготовить доклад на тему «Феномены и парадоксы зрительного восприятия в творчестве художников-графиков»	12		Презентация

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Тема 1. Художественные средства построения композиции в графике.

Цвет как художественное средство построения композиции в графике. Цветовая графическая композиция.

Тема 2. Средства гармонизации художественной формы.

Средства гармонизации художественной формы: размер-масштаб, отношения-пропорции. Основные виды отношений и пропорций. Построение разномасштабных графических композиций.

Тема 3. Принципы композиционно-художественного формообразования.

Теория конструктивной бионики. Точка. Линия. Пятно. Построение графической композиции с использованием средств гармонизации художественной формы. Проектирование графических структур, отвечающих разным закономерностям формообразования в природе. Рациональность, тектоничность, структурность и гибкость как основные принципы композиционно-художественного формообразования. Виды структурных отношений элементов композиции.

Тема 4. Теория, принципы и свойства зрительного восприятия. Гештальтпсихология.

Проектирование по структурному принципу. Проектирование неоднозначных фигур.

Тема 5. Восприятие неоднозначных образов. Оптические иллюзии. Восприятие движения и иллюзии движения.

Восприятие простых форм. Проектирование по структурному принципу. Феномены и парадоксы зрительного восприятия в творчестве художников

Тема 6. Плакат как неотъемлемая часть современной графической культуры.

Агитационный плакат. Рекламный плакат в сфере услуг / торговли. Театральная афиша. Социальный плакат. Плакат времен Великой отечественной войны.

Тема 7. Основные инструменты и средства художественной выразительности в плакате.

Проектирование графической композиции с использованием фотомонтажа. Проектирование графической композиции в технике «коллаж».

Тема 8. Трансформация растительных и животных форм.

Иллюзии восприятия размеров. Иллюзии, связанные с временными характеристиками глаза. Проектирование неоднозначных фигур. Системы восприятия движения. Проектирование оптической иллюзии.

Тема 9. Проектирование в стиле имп-арт. Феномены и парадоксы зрительного восприятия в творчестве художников

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная:

1. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве [Текст]: учеб. пособие для вузов по спец. «Дизайн» / В. Б. Устин. - Изд. 2-е, уточнен. и доп. - М.: АСТ, Астрель, 2008. - 239 с.
2. Физика цвета и психология зрительного восприятия [Текст]: учеб. пособие для вузов по напр. «Технология и конструирование изделий легкой пром-ти» / Н. З. Алиева. - М.: Академия, 2008. - 207 с.
3. Мировое искусство. Оптические иллюзии в живописи и графике/Сост. И. Г. Мосин. – СПб.: ООО «СЗКЭО «Кристалл»», 2007. – 176 с.
4. Спецрисунок и художественная графика [Текст]: учеб. для сред. проф. образования / С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. - 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. - 234 с.
5. Школа графического дизайна [Текст]: принципы и практика графического дизайна / Д.

Дэбнер; [Пер. с англ. В.Е. Бельченко]. - М.: РИПОЛ классик, 2009. -192 с.

б) дополнительная литература:

1. Жданова, Н. С. Обучение основам дизайна: конспекты уроков: учебное пособие / Н. С. Жданова. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 264 с.: ил. - (Библиотека учителя изобразительной деятельности). - Библиогр.: с. 244-245. - ISBN 978-5-691-01917-3; То же [Электронный ресурс]. -

URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260795>

2. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования [Текст]: учеб. для нач. проф. образования/С.Е. Беяева. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 203 с.

3. Основы дизайна и средовое проектирование [Текст]: учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений архит. профиля / В.Т. Шимко. - М.: Архитектура-С, 2005, 2007. - 159 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

- методическая литература.
- компьютерное обеспечение, проектор, презентации, цветной принтер.
- материалы необходимые для работы художника-оформителя:

акриловые краски ножницы кисти клей бумага картон резак маркеры фломастеры тушь перья и т. п.