

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе

_____ В.Р. Языкович

« 4 » *марта* 2020 г.

Регистрационный № УД-182/эуч

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальностей*

1-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство (по направлениям),

1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),

направлений специальностей

1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное искусство (реставрация изделий),

1-18 01 01-04 Народное творчество (народные ремесла)

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта ОСВО 1-15 02 01-2013 по специальности 1-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство (по направлениям) и ОСВО 1-18 01 01-2013 Народное творчество (по направлениям), на основании учебных планов учреждения высшего образования по направлению специальностей 1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное искусство (реставрация изделий), 1-18 01 01-04 Народное творчество (народные ремесла).

СОСТАВИТЕЛЬ

О.А. Терешонок, старший преподаватель кафедры народного декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

РЕЦЕНЗЕНТЫ

Л.Е. Дягилев, заведующий кафедры дизайна частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова»

В.В. Калацей, заведующий кафедры этнологии и фольклора учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат культурологии, доцент

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой народного декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 30.01.2020 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 19.02.2020 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Графический дизайн» знакомит студентов с деятельностью в области компьютерной графики, раскрывает принципы и законы художественно-проектной грамоты, даёт основные понятия, способы, приёмы и методики, используемые в дизайне. Основное содержание учебной дисциплины составляет разработка профессионального портфолио представляющего творческую деятельность студента.

Учебная дисциплина в решении вопросов цветовой гармонии в дизайне портфолио имеет непосредственную связь с учебной дисциплиной «Цветоведение», в применении графических приемов с учебными дисциплинами «Графика» и «Рисунок», в разработке дизайна страниц с учебной дисциплиной «Композиция», в специфике разрабатываемого проекта с учебными дисциплинами «Декоративно-прикладное искусство», «Живопись», «Рисунок», в проектных разработках студентов с учебной дисциплиной «Проектирование»

Целью учебной дисциплины «Графический дизайн» является развитие и формирование у студентов художественно-проектной грамоты по принципам информативности и эстетичности. Умение проиллюстрировать свои проектные идеи посредством графического дизайна.

Задачи учебной дисциплины:

- рассмотреть основные положения теории графического дизайна;
- раскрыть специфику ведения разработки макета;
- ознакомить с основными законами типографики;
- дать основы знаний в области шрифтовой графики, цветовой гармонии, композиции в графическом дизайне;
- выявить взаимосвязь эволюции вещи и эволюции социально-культурных явлений (эволюция стиля);
- определить предметную новизну как следствие новизны социально осмысленной, основанной на существующих культурных ценностях, нормах и традициях;
- сформировать устойчивый интерес к графическому дизайну, оценивать его как способ формирования и самореализации человека как творческой личности.

В результате изучения учебной дисциплины «Графический дизайн» студент должен *знать*:

- историю развития стилей в графическом дизайне, ориентироваться в современных трендах;
- особенности работы с контентом;
- основные принципы зрительного восприятия;
- основные законы типографики;

- специфику композиции и цвета в графическом дизайне;
- основные приемы графической подачи макета;
- принципы оформления портфолио;

уметь:

- разрабатывать структуру многостраничного документа;
- обрабатывать фотографии в графическом редакторе Adobe Photoshop.
- выполнять проекты с учетом основ шрифтовой графики, цветовой гармонии;
- пользоваться основными приемами графической грамоты;
- разрабатывать и использовать модульные сетки;
- верстать многостраничный документ в программе компьютерной верстки Adobe InDesign;
- использовать современные информационные технологии по сбору, хранению и обработке информации.

владеть:

- методом системного анализа объекта проектирования;
- навыками ведения дизайн разработки;
- принципами оформления макета.

Освоение учебной дисциплины должно обеспечить формирование следующих групп компетенций.

Академические компетенции:

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.

Социально-личностные компетенции:

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.

СЛК-6. Уметь работать в команде.

Профессиональные компетенции:

ПК-2. Решать художественные творческие задачи с использованием современных способов и методов, применяемых в изобразительном искусстве.

ПК-4. Использовать современные информационные технологии по сбору, хранению и обработке информации в сфере своей профессиональной деятельности.

ПК-5. Работать в составе творческого коллектива по реализации идейно-художественных замыслов и проектов.

ПК-11. Сочетать профессиональное мастерство с теоретическим осмыслением творческих задач.

ПК-12. Использовать современные информационные технологии для приобретения новых знаний в сфере своей профессиональной деятельности.

Учебная программа «Графический дизайн» базируется на принципах научности, осмысленности, доступности и посильности, систематичности и последовательности в решении технико-исполнительских задач и предусматривает использование в образовательном процессе таких методов научно-творческого познания, как наблюдение, сравнение, обобщение, метода анализа и синтеза.

Все работы по графическому дизайну выполняются на компьютере с использованием программ Adobe Photoshop и Adobe InDesign.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Графический дизайн» предусмотрено 66 часов, из них 38 часов аудиторные (в том числе: 18 часов лекций, 10 часов практические занятия и 10 часов лабораторные занятия). Форма аттестации по учебной дисциплине – зачет в форме просмотра.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение в учебную дисциплину «Графический дизайн». Основные понятия. Обзор стилей.

Значение и цель учебной дисциплины «Графический дизайн».

Понятие айдентики, контента, визуального восприятия, композиции и цвета, принципы оформления портфолио. Эволюция стилей, обзор основных актуальных стилей в графическом дизайне: классический стиль, минимализм, инфографика, цифровой стиль, гранж, ар-деко, модерн, ампир, типографика, винтаж и др.

Раздел 1. Теоретические основы графического дизайна

Тема 1. Особенности работы с контентом. Свойства зрительного восприятия

Роль дизайнера в работе с контентом и текстом, анализ содержания. Структурные элементы текстового блока: композиция, архитектоника. Композиция текста: линейная, ступенчатая, концентрическая, параллельная, дискретная, кольцевая. Работа со смыслом и информацией. Смысловые блоки в макете: главная мысль, элементы общего содержания текста, второстепенный элемент. Работа с визуальным контентом. Модульная сетка как способ структурирования визуального и текстового материала макета. Анализ контента: главное и второстепенное. Структура макета.

Свойства зрительного восприятия: последовательность, избирательность, запоминаемость, целостность, константность, визуальные слои.

Тема 2. Типографика

Основы шрифтовой графики: основные элементы построения букв, характеристики наборного шрифта, семейства шрифтов, оптические иллюзии, виды шрифтовых контрастов, требования, предъявляемые шрифтам. Классификация шрифтов: антиква, гротеск, каллиграфические, рубленые, декоративные шрифты. Основные атрибуты шрифта: размер, цвет, гарнитура. Правила сочетания шрифтов. Основные правила типографики. Нежелательные для использования шрифты. Основы работы со шрифтами в программе FontExpert.

Тема 3. Композиция и цвет в графическом дизайне

Свойства и средства композиции. Элементы формальной композиции: точка, линия, форма. Внутренние взаимосвязи в формальной композиции. Эмоциональное воздействие через визуальные средства, матрица эмоций. Правила расположения элементов в композиционной плоскости. Композиционный центр, визуальная иерархия, соотношение «элемент-пространство». Виды модульных сеток: одноколодная, многоколодная. Пропорции, поля в композиции макета.

Цветовой круг, цветовая гармония, принципы гармоничного сочетания цветов. Свойства цвета, цветовые контрасты. Психология цвета. Цветовые модели RGB и CMYK.

Тема 4. Основные принципы разработки макета портфолио

Основные виды портфолио: печатное, электронное, онлайн портфолио. Постановка задачи, анализ целевой аудитории, разработка аватара. Этапы составления портфолио: выделение направлений, отбор работ, структурирование информации, оформление, размещение. Требования к оформлению, информационному содержанию портфолио. Типичные ошибки при оформлении портфолио. Формат портфолио. Актуальность информации. Платформы для размещения портфолио: Behance, ArtStation, Deviantart, Illustrators.com, Dribbble, AdobePortfolio, ApWork, PortfolioBox.

Раздел 2. Проектирование макета портфолио

Тема 1. Разработка структуры портфолио

Основные понятия: Основные виды портфолио: печатное, электронное, онлайн портфолио. Целевая аудитория, аватар. Визуальный и информационный контент. Структура документа.

Разработка проекта задания: Выделить тематическое направление портфолио. Проанализировать логику оформления аналогов. Охарактеризовать целевую аудиторию, прописать аватара. Исходя из контента и целевой аудитории определить стиль подачи материала. Выделить главное и второстепенное. Структурировать информацию, разработать содержание макета портфолио.

Тема 2. Отбор и обработка фотографий в графическом редакторе Adobe Photoshop

Основные понятия: Фотомонтаж, коррекция изображения, резкость, тоновой диапазон, контрастность, отдельная коррекция тени и света, цветовые сдвиги, шум, ретушь, трансформация, фотоколлаж.

Разработка проекта задания: Подобрать качественные изображения, определить дефекты фотографий. Обработать изображения в графическом редакторе Adobe Photoshop с помощью коррекции резкости, тонового диапазона, контрастности, света и тени, удаления шума, цветокоррекции.

Тема 3. Разработка модульной сетки в графическом редакторе Adobe Photoshop

Основные понятия: Основы оформления макета портфолио, виды портфолио, основные элементы публикации, компоновка текста, модульная сетка, типографические приемы, композиция текста и изображения (принцип внутренних взаимосвязей, принцип свободного пространства), сквозной дизайн.

Разработка проекта задания: Произвести эскизный поиск композиции текстового и иллюстративного материала ключевых страниц портфолио: заглавная, биография, разделы, основное содержание. Отобрать оптимальные варианты. Определить структуру модульной сетки. Построить модульную сетку в графическом редакторе Adobe Photoshop.

Тема 4. Компоновка визуального и информационного контента портфолио в графическом редакторе Adobe Photoshop

Основные понятия: Основные элементы публикации, компоновка текста, модульная сетка, типографические приемы, композиция текста и изображения (принцип внутренних взаимосвязей, принцип свободного пространства), сквозной дизайн.

Разработка проекта задания: Выполнить дизайн каждой страницы портфолио в графическом редакторе Adobe Photoshop на основе модульной сетки, придерживаясь стилистического единства всех страниц в целом.

Тема 5. Верстка страниц портфолио в Adobe InDesign, экспорт в PDF файл

Основные понятия: Верстка документа, экспорт и импорт файлов, web-публикация, допечатная подготовка, PSD-формат, PDF-формат

Разработка проекта задания: Подготовить PSD-файлы для верстки. Сверстать портфолио в программе компьютерной верстки Adobe InDesign. Экспортировать макет в PDF-формат. Разместить PDF-файл на Google Disk, открыть доступ к объекту.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	Количество аудиторных часов			Количество часов КСР	Форма контроля знаний
	лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия		
<i>Введение в учебную дисциплину «Графический дизайн» Основные понятия. Обзор стилей.</i>	2				
Раздел 1. Теоретические основы графического дизайна					
<i>Тема 1. Особенности работы с контентом. Свойства зрительного</i>	2				
<i>Тема 2. Типографика.</i>	2				
<i>Тема 3. Композиция и цвет в графическом дизайне.</i>	2				
<i>Тема 4. Основные принципы разработки макета портфолио.</i>	2			2	опрос
Раздел 2. Проектирование макета портфолио					
<i>Тема 1. Разработка структуры портфолио.</i>		4		2	Текущий просмотр
<i>Тема 2. Отбор и обработка фотографий в графическом редакторе Adobe Photoshop</i>		4		2	Текущий просмотр
<i>Тема 3. Разработка модульной сетки в графическом редакторе Adobe Photoshop.</i>		2		2	Текущий просмотр
<i>Тема 4. Компоновка визуального и информационного контента портфолио в графическом редакторе Adobe Photoshop</i>			4	2	Текущий просмотр
<i>Тема 5. Верстка страниц портфолио в InDesign, экспорт в PDF файл</i>			2	2	Текущий просмотр
Всего:	10	10	6	12	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Барышников, Г. М. Шрифты. Разработка и использование / Г. М. Барышников, Бизяев А. Ю., Ефимов В. В., Моисеев А. А., Почтарь Э. И., Ярмола Ю. А. – М.: ЭКОМ, 1997. – 291 с.
2. Буковецкая, О. А. Дизайн текста: шрифт, эффекты цвет / Буковецкая О. А. – 2-е изд. испр. – М.: ДМК, 2000. – 304 с.
3. Волков, Н. Курс макетирования и верстки / Н. Волков. – М.: Астрель, 2008. – 66 с.
4. Глазычев, В. Л. Дизайн, как он есть / В. Л. Глазычев. – М.: Сварог и К, 2005. – 140 с.
5. Григорян, Е. А. Основы композиции в прикладной графике / Е. А. Григорян. – Ереван: 1986. – 32 с.
6. Гурский Ю., Корабельникова Г. Эффективная работа с Photoshop 6.0: трюки и эффекты (+CD). — СПб.: Питер, 2001.
7. Джонс, Дж. Методы проектирования / Дж. Джонс. – М.: Мир, 1986. – 326 с.
8. Иттен, Иоханес. Искусство цвета / Иоханес Иттен. – М.: Издатель Д. Аронов, 2010. – 96 с.
9. Келби С. Хитрости и секреты работы в Photoshop 7: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2004.
10. Кликушин, Г. Ф. Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ / Г. Ф. Кликушин. – Мн.: Полымя, 1987. – 280 с.
11. МакВейд, Джон. Дизайн страниц / Джон МакВейд. – М.: Кудиц-образ, 2006. – 268 с.
12. Мачник Э. Фотообман в Photoshop: Пер. с англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006.
13. Рудер, Э. Типографика. Руководство по оформлению / Э. Рудер. – М.: Книга, 1982. – 288 с.
14. Саттон, Г. Гармония цвета. Полное руководство по созданию цветных комбинаций / Г. Саттон; Б. Вилен; пер. с англ. В. П. Воропаева. – М.: Астрель, Аст, 2004. – 215 с.
15. Скрылина С. Н. Photoshop CS5: 100 советов по коррекции и спецэффектам. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010.
16. Тайц А. М., Тайц А. А. Самоучитель Adobe Photoshop 7. — СПб.: БХВПетербург, 2004.

17. Таранов, Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифтов. / Н.Н. Таранов. – Волгоград: Перемена, 2000. – 168 с.
18. Тучкевич Е. Самоучитель Adobe Photoshop CS4. — СПб.: БХВ-Петербург, 2009.
19. Туэмлоу, Э. Графический дизайн: фирменный стиль. / Э. Туэмлоу. – М.: Астрель, 2004. – 242 с.
20. Файола, Э. Шрифты для печати и Web-дизайна / Э. Файола. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 288 с.
21. Холмянский, Л. М. Дизайн: книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1985. – 52 с.
22. Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум / О. В. Чернышев. – Мн.: Харвест, 1999. – 312 с.
23. Яцюк, О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий / О. Яцюк. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 240 с.

Дополнительная

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм; под ред. В. Шестакова. – М.: Прогресс, 1974. – 386 с.
2. Буймистру, Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии / Т.А. Буймистру. – М.: Ниола-Пресс, 2010. – 236 с.
3. Голубева, О.Л. Основы композиции / О. Л. Голубева. – М.: Сварог и К, 2008. – 144 с.
4. Костогрыз, О.Д. Графика. От линии к образу / О.Д. Костогрыз. – Витебск, ВГУ им. П. М. Машерова, 2005. – 90 с.
5. Кудрявцев, А. Шрифт / А. Кудрявцев. – М.: Университет Натальи Нестеровой, 2003. – 248 с.
6. Лещинский, А. А. Основы графики: Учебное пособие / А.А. Лещинский. – Гродно: ГрГУ, 2003. – 194 с.
7. Миронова, Л. Цвет в изобразительном искусстве / Л. Миронова. – Мн.: Беларусь, 2005. – 151 с.
8. Раппорт, С. Х. Неизобразительные формы в декоративном искусстве / С.Х. Раппорт. – М.: Искусство, 1968. – 246 с.
9. Семченко, П.А. Основы шрифтовой графики – Мн.: Выш. школа, 1978. – 38 с.
10. Чихольд, Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении / Я. Чихольд. – М.: Книга, 1980. – 242 с.

Рекомендуемые средства диагностики

Для диагностики профессиональных компетенций и контроля качества образования студентов рекомендуется использовать следующие средства диагностики:

- типовые задания;
- устный опрос во время занятий;
- составление терминологического словаря;
- текущий просмотр;
- итоговый просмотр.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с положением о самостоятельной работе студентов и осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм. По учебной дисциплине разрабатывается учебно-методический комплекс с материалами и рекомендациями, которые помогут студенту в организации самостоятельной работы. Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется контроль за ее выполнением.

В наибольшей степени качественному процессу обучения студентов по названной дисциплине должен содействовать дополнительный просмотр и анализ профессиональных портфолио.

Самостоятельная работа студентов также включает в себя выполнение заданий для самоконтроля, заполнение словаря терминов понятий, подготовка к опросам, промежуточным просмотрам, итоговому просмотру.

Примерный перечень форм контроля для управляемой самостоятельной работы студентов

Опрос – это метод сбора первичной информации об объективных и субъективных фактах со слов опрашиваемого. Опрос может проходить в устной или письменной форме.

Словарь терминов – это перечень профессиональных понятий с теми или иными объяснениями, составленный по алфавиту или по тематике.

Текущий просмотр – проводится на протяжении учебного семестра для завершения этапа работы над учебным заданием.