

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____ Д.В. Галкин

« 02 » марта 20 23 г.

Рабочая программа дисциплины

Продукт графического дизайна

по направлению подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) подготовки:

Изобразительное искусство

Форма обучения

Очная

Квалификация

Бакалавр

Год приема

2023

Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.05.04

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

_____ М.В. Маковенко

Председатель УМК

_____ М.В. Давыдов

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – освоить продукты графического дизайна как средство визуальной коммуникации.

В связи с вышеизложенным, целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- ОПК–8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;
- ПК–3. Способен организовывать самостоятельную творческую деятельность.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

- ИОПК–8.1. Ориентируется в специальных научных знаниях, соответствующих выбранной сфере профессиональной деятельности;
- ИПК–3.1. Организует самостоятельный творческий процесс для решения определённых творческих задач;
- ИПК–3.2. Анализирует собственное художественное произведение;
- ИПК–3.3. Реализует и оценивает самостоятельную творческую деятельность.

2. Задачи освоения дисциплины

- Ознакомиться с особенностями, средствами, технологиями современных визуальных коммуникаций (ИОПК-8.1).
- Научиться грамотно и осознанно использовать композиционные, изобразительные, технические средства для создания продукта графического дизайна (ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3).
- Познакомиться и в дальнейшей профессиональной деятельности руководствоваться последовательностью и взаимосвязью профессиональных задач участников проектирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. Определить профессиональные задачи и границы компетенции художника в процессе создания продукта графического дизайна. (ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3).
- Освоить правила формирования и утверждения брифа, деловой переписки с заказчиком в процессе работы над творческим проектом, презентации, согласования, подготовки к печати, авторского надзора за выполнением работ по изготовлению в производстве продуктов графического дизайна (ИОПК-8.1, ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Продукт графического дизайна» относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Восьмой семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения:

– дисциплин, направленных на развитие ИОПК-8.1 (Ориентируется в специальных научных знаниях, соответствующих выбранной сфере профессиональной деятельности): «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Технология художественных материалов»,

«Программное обеспечение для графического дизайна и иллюстрации», «Иллюстрация», «Каллиграфия и ручной леттеринг», «Орнамент»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие компетенции ИПК-3.1 (Организовывает самостоятельный творческий процесс для решения определённых творческих задач): «Организация профессиональной деятельности», творческая практика, производственная практика;

– дисциплин и практик, направленных на развитие компетенции ИПК-3.2 (Анализирует собственное художественное произведение): «Организация профессиональной деятельности», творческая практика, производственная практика;

– дисциплин и практик, направленных на развитие компетенции ИПК-3.3 (Реализует и оценивает самостоятельную творческую деятельность): «Организация профессиональной деятельности», творческая практика, производственная практика.

Опыт, полученный в результате освоения дисциплины, будет востребован в рамках:
– при подготовке и написании выпускной квалификационной работы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з.е., 360 часа, из которых:

- лекции: 10 ч.;
- практические занятия: 140 ч.;
- подготовка и проведение промежуточной аттестации: 9 ч.
- в том числе практическая подготовка: 100 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

№	Тема дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Исторический обзор графического дизайна	Возникновение коммерческого искусства. Крупные графические стили, особенности их распространения, индивидуального развития, практика применения в различных странах. Уникальные явления в графике, существовавшие изолированно. Формальные и визуальные характеристики периодов графического дизайна. Явления в графическом дизайне к. XX – н. XXI века. Деконструкция. Фонтизм. Контролируемый хаос. Рейв. Кинетический дизайн. Неомодернизм. Орнамент. Инфографика. Уличное искусство. Рукописный леттеринг.
2	Принципы и методы графического дизайна	Универсальные принципы дизайна. Связь «привлекательность и воспринимаемая простота использования». Антропоморфная форма – привлекательность и «зловещая долина». Архетипы. Предвзятость в отношении привлекательности, детского лица, контура. Эффект среднего типа лица. Классическая приспособительная реакция. Эффект биофилии. Выравнивание и выравнивание пространств. Цвет. Постоянство. Защищенное пространство. Точка входа. Эффект ожидания. Эффект внешнего воздействия. Степень фейсизма. Последовательность Фибоначчи. Отношение «фигура-фон». Форма следует за функцией. Боязнь пустоты. Эффекты

		<p>интерференции. Закон прегнантности. Предельно продвинутое, но приемлемое. Надж. Персонажи. Эффект превосходства изображений. Пропорциональная плотность. Узнавание лучше вспоминания. Избыточность. Ошибка масштабирования. Фактор жесткости. Предвзятость в отношении освещенных объектов. Затраты-выгода. Лучший дизайн. Нарушение правил и компенсация.</p> <p>Уничтожение ментальных блокад. Спонтанный поиск (мозговой и визуальный штурм). Реконструкция. Регургитация. Самоограничения. Комплект составляющих. Использование нетрадиционных инструментов. Дисциплинированное мышление. Наблюдение. Анализ.</p>
3	Средства графического дизайна	<p>Изображение в графическом дизайне Иллюстрация как средство коммуникации. Иллюстрация в продуктах графического дизайна.</p> <p>Типографика. Средства и приемы типографики. Разборчивость. Удобочитаемость. Единство текста и формы. Форма и контрформа. Функция и форма. Техника типографики. Членение. Пропорции. Контрасты. Оттенки серого. Ритм. Спонтанность и случайность. Вариации. Шрифт и изображение. Формальные связи и противопоставления наборного шрифта и изображения.</p>
4	Айдентика	<p>Корпоративная идентификация и идентификация бренда. Корпоративные коммуникации. Создание и поддержка системного и согласованного фирменного стиля или рекламной компании. Логотип. Создание, тестирование, поддержка. Защита логотипа. Зонтичные бренды. Технические решения. Гибкость. Элементы корпоративной идентификации. Брендбук. Процесс. Бюджет и временные рамки.</p>
5	Плакат	<p>Афиша как типографический жанр, акциденция в крупном формате, типографика для улицы. История плаката. Театральный, киноплакат. Политический, социальный плакат. Польский плакат. Японский плакат.</p>
6	Упаковка	<p>Упаковка как средство защиты и часть упаковываемого товара. Качества упаковки – содержание, безопасность, принадлежность, ценность, самовыражение. Бренды. Критерии упаковки. Узнаваемость. Функциональность. Личность. Навигация.</p> <p>Тип упаковки. Форма и структура. Материалы. Цвет, шрифт и искусство. Фас, анфас, профиль, низ, верх и оборот. Информация, обязательная для нанесения на упаковку. Интеллектуальная собственность.</p>
7	Многополосное издание	<p>Типы многополосных изданий. Периодические издания. Особенности восприятия и оформления кодекса, «гармошки», нестандартных изданий.</p> <p>Модульные системы. Пропорции полосы набора и страницы. Принципы модульной структуры. Рационализация творческого и производственного процессов. Построение и применение модульной сетки.</p> <p>Форматы бумаги. Ширина полосы набора. Конструкция полосы набора. Модульная конструкция. Примеры макетов при использовании различных модульных сеток. Иллюстрации</p>

		в модульной системе.
8	Процесс проектирования продукта графического дизайна	Техническое задание и креативный бриф. Исследование. Рациональность для стратегии, эмоции для дизайна. Концептуальное проектирование. Вариантное проектирование. <i>Практическое задание 1.</i> Дизайн продукта графического дизайна. <i>Тема на выбор:</i> Логотип и система визуальной идентификации бренда/ Плакат/ Упаковка / Многополосное издание
9	Процесс типографской печати	Методы печати и участники технологического цикла. Офсетная, цифровая печать. Шелкография (трафаретная печать). Флексопечать. Глубокая печать. Высокая печать. Редактор, дизайнер, верстальщик, корректор, мастер пре-пресс, технолог, печатник, переплетчик. Функции, профессиональная ответственность и схема взаимодействия. Полиграфические материалы. Бумага. Основные характеристики и использование. Дизайнерские сорта бумаг. Краска (триадные, смесовые). Водный лак. Уф-лак. Пре-пресс. Качественное цветоделение. PDF-формат. Раскладка или спуск полос. Предпечатная проверка. Постпечатная обработка. Обрезка и обработка. Тиснение, конгрев, вырубка. Фальцевание и переплеты. <i>Практическое задание 2.</i> Подготовить к печати собственный проект.

9. Форма проведения текущего контроля по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, контроля выполнения практических заданий, контроля отражения теоретических знаний в практической деятельности, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Форма проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в виде итогового тестирования и просмотра (см. ФОС к дисциплине).

Творческие практические задания, выполненные в рамках прохождения дисциплины, студенты демонстрируют на кафедральном комплексном просмотре творческих работ (просмотр). Кафедральный комплексный просмотр творческих работ (общая для всех обучающихся по данной ОПОП выставка работ) является обязательной формой промежуточной аттестации для всех творческо-практических дисциплин ОПОП. На просмотр предоставляются результаты всех творческих практических заданий, в ходе работы над которыми происходит формирование компетенций.

Итоговая оценка по дисциплине – среднеарифметическое значение оценок за тестирование и просмотр. В случае спорной итоговой оценки – наибольший вес имеет оценка, полученная на просмотре.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых участвует дисциплина, и их карты (см. ФОС к дисциплине);

б) методические указания по организации самостоятельной работы студентов (см. ФОС к дисциплине);

- в) оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (см. ФОС к дисциплине);
- г) методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов обучения (см. ФОС к дисциплине);
- д) регламент проведения кафедрального комплексного просмотра творческих работ;
- е) методические рекомендации (см. методические рекомендации).

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

- Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне / [Л. С. Деточенко, В. В. Лобко, Н. В. Межеричкая и др.] ; под ред. В. О. Пигулевского, А. В. Овруцкого. – 2-е изд., доп.. – Харьков : Гуманитарный центр, 2015. – 430 с.: ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2018/000504645/000504645.pdf>
- Рудер Э. Типографика : Руководство по оформлению: Пер. с нем. / Эмиль Рудер; Послесл. – коммент. М. Жукова. – М. : Книга, 1982. – 285, [1] с.: ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2020/000075341/000075341.pdf>
- Чихольд Я. Новая типографика : руководство для современного дизайнера / Ян Чихольд ; пер. с нем. Л. Якубсона. – М. : Издательство Студии Артемия Лебедева, 2011. – 245 с.: ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2020/000724593/000724593.pdf>

б) дополнительная литература:

- Крам Р. Инфографика. Визуальное представление данных / Рэнди Крам ; [пер. с англ. О. Сивченко]. – СПб [и др.] : Питер, 2015. – 382, [2] с.: ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000563510/000563510.pdf>
- Луптон Э. Графический дизайн : от идеи до воплощения / Эллен Луптон ; [пер. с англ. В. Иванов]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 184 с.: ил., цв. ил., факс.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000452029/000452029.pdf>

в) ресурсы сети Интернет:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://koha.lib.tsu.ru/>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- ЭБС Лань – <https://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>
- Поисковые системы (Google, Yandex и т.д.)

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft andart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

б) публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

в) профессиональное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Krita: программный пакет для создания растровой графики – <https://krita.org/en/about/license/>
- InkScape: программный пакет для создания векторной графики – <https://inkscape.org/about/license/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Ассонова Светлана Геннадьевна – старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры.