

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

А.Е. Рудин

«28» июня 2022 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.04.01 Графическое проектирование

Учебный план: 2022-2023 54.03.03 ИТМ Худ проект текст изд ОО №1-1-101.plx

Кафедра: **49** Технологии и художественного проектирования трикотажа

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.03 Искусство костюма и текстиля

Профиль подготовки: Художественное проектирование текстильных изделий
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
7	УП	17	34	20,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	34	20,75	0,25	2	
8	УП		27	44,75	0,25	2	Курсовая работа, Зачет
	РПД		27	44,75	0,25	2	
Итого	УП	17	61	65,5	0,5	4	
	РПД	17	61	65,5	0,5	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1005

Составитель (и):

кандидат технических наук, Доцент

Мальгунова Надежда
Александровна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой технологии и художественного
проектирования трикотажа

Труевцев Алексей
Викторович

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Труевцев Алексей
Викторович

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: сформировать компетенции в области типографики, видов графических композиций, современных разнообразных графических средств и приемов, их творческого использования в художественном проектировании текстильных изделий и оформления выпускной квалификационной работы.

1.2 Задачи дисциплины:

научить умению мыслить творчески и свободно, передавать художественную идею визуально-графическими средствами;

выработать навыки последовательно работать над художественным произведением от эскиза до его завершения и оформления графических модулей с использованием фотографии и информационных технологий.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Специальный рисунок

Живопись

Рисунок

Общая композиция

Компьютерная графика

Учебная практика (художественная практика)

Информационные технологии

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен проектировать модный визуальный образ и стиль средствами изобразительного искусства

Знать: общие законы формирования шрифтовой композиции; типологию композиционных средств и их взаимодействие; графические средства и приемы подачи проектного предложения в решении текстильных изделий

Уметь: выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами художественного проекта в области текстиля; создавать целостную композицию на плоскости, применяя известные способы построения и формообразования шрифта и типографики, использовать для этого разнообразные материалы

Владеть: навыками технического исполнения шрифтовых композиций с использованием различных графических материалов и поверхностей, применения компьютерных технологий и шрифтовой графики для моделирования и визуализации проекта текстильного изделия

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Основы графического проектирования						
Тема 1. Введение в графическое проектирование. Цель и задачи курса. Приемы графического проектирования. Графические средства. Анализ приемов графического дизайна, изучение творчества известных дизайнеров. Основные закономерности построения художественного образа. Практическая работа. Графические копии оригинальных работ и различных источников.	7	3	6	4		КПр

Тема 2. Специфика графических техник и приёмов, не изобразительные элементы, декоративные мотивы, орнаментальный текст в разработке графических объектов. Использование фотографии с помощью компьютерных технологий. Выявление закономерностей влияния художественного образа на выбор графических средств выразительности. Практическая работа. Выполнение задания на подборку фото и других графических объектов для выполнения проектной графической задачи.		4	7	8,75	ГД	
Раздел 2. Основные понятия о шрифтовой графике						
Тема 3. Основная терминология и культурные нормы шрифтовой графики. Понятия графемы, буквы, алфавита, шрифта. Общие законы композиции в шрифтовой графике. Содержательное и эмоциональное воздействие текста. Стили шрифтов. Взаимодействие разных начертаний шрифтов между собой. Практические занятия. Выбор шрифта для графического оформления определенной темы, разработка логотипа.		4	9	6		КПр
Тема 4. Шрифтовые композиции. Понятия композиционных блоков, закон контрастности и равновесности. Сочетание разных шрифтов во одной композиции и других изобразительных средств. Практическая работа. Художественная разработка рекламной листовки.		6	12	2	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	34	20,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				
Раздел 3. Основные композиционные принципы разработки фирменного стиля	8					КПр
Тема 5. Теоритические основы фирменного стиля. Основные носители и элементы, правила разработки фирменного стиля. Фирменный узор. Изучение аналогов разработок фирменного стиля на определенную тему известных дизайнеров. Элементы и этапы создания фирменного стиля. Практическая работа. Выбор основных элементов для разработки фирменного стиля.			6	10		
Тема 6. Методы создания фирменного стиля. Предпроектное исследование. Шрифт, цвет, фотографика как комплексная визуальная система. Практическая работа. Разработка элементов фирменного стиля.			8	12,75	ГД	
Раздел 4. Разработка сопровождающей полиграфической продукции текстильной компании, авторского проекта						КПр

Тема 7. Художественные приемы разработки рекламной сопровождающей полиграфической продукции. Практическая работа. Создание информационно-рекламного буклета, презентационного альбома или каталога для авторской коллекции.		6	10		
Тема 8. Особенности графического проектирования рекламного плаката и демонстрационных планшетов ВКР. Практическая работа. Создание информационно-рекламного плаката для авторской коллекции.		7	12	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		27	44,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Курсовая работа, Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		78,5	65,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта): Целью курсовой работы является практическая реализация знаний, развитие умений и навыков при проектировании графических композиций.

Задачами курсовой работы является представление графического проекта для рекламы авторской разработки в области текстиля и костюма.

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): Разработка графической продукции для авторской коллекции текстильных изделий.

4.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):

Результаты представляются пояснительной запиской объемом 15-20 с. и графической частью.

Пояснительная записка содержит следующие обязательные элементы:

Введение (1 с.)

1. Описание концепции авторской коллекции текстильных изделий (до 3 с.)

2. Анализ аналогов графической продукции известных компаний (3-5 с.)

3. Выбор и обоснование вида графической продукции (2-3 с.)

4. Композиционное решение графического проекта. Этапы проектирования (5-7 с.)

Заключение

Список использованных источников

Графическая часть представляется оригинал-макетом графического проекта, выполненным векторной графикой. В зависимости от индивидуального задания графический проект может быть в виде: рекламной открытки, буклета, каталога, плаката, упаковки текстильного изделия, сувенирной продукции, демонстрационных планшетов или презентационного альбома.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-2	Характеризует закономерности стилеобразования в типографике, формальные и ассоциативно-образные законы визуальной информации. Перечисляет основные законы формирования шрифтовой композиции, средства и приемы графического проектирования. Выбирает и использует при визуализации развиваемой проектной идеи виды проектных изображений, техники их выполнения и материалы проектной графики, наиболее отвечающие целям и задачам творческой проектной деятельности. Представляет композиционное решение графического проекта текстильных изделий на основе использования приемов шрифтовой графики и средств компьютерных технологий.	Вопросы для устного опроса. Практико-ориентированные задания Курсовая работа

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

5 (отлично)		Обучающийся владеет профессиональной терминологией, показывает высокий уровень применения знаний, умений и навыков в своей работе, дает обоснование предлагаемых решений с точки зрения художественно-графического решения; использует основную и знаком с дополнительной рекомендованной литературой, представил рекомендации по использованию разработанных графических предложений; работа выполнена безукоризненно в отношении объема, оформления и представления, сдана в установленный срок
4 (хорошо)		Обучающийся владеет профессиональной терминологией, показывает требуемый уровень применения знаний, умений и навыков в своей работе при некоторых погрешностях в художественно-графической проработке заданий курсовой работы. Рекомендации по использованию разработанных решений даны, но не обоснованы. Работа выполнена в полном объеме, но имеются несущественные ошибки в оформлении и представлении. Работа сдана в установленный срок.
3 (удовлетворительно)		Обучающийся демонстрирует знания, умения и навыки в минимально допустимом объеме. Имеет место наличие ошибок в выполнении заданий; композиционная проработка слабо увязана с концепцией проекта; имеются погрешности в оформлении и представлении как пояснительной записки, так и графической составляющей работы. Курсовая работа сдана с существенным запозданием. Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала, задания выполнены в недопустимом объеме с грубыми ошибками, не представлен оригинал-макет графического проекта, оформление пояснительной записки не соответствует требованиям. Курсовая работа сдана с существенным запозданием.
2 (неудовлетворительно)		Обучающийся обнаруживает пробелы в
		знаниях основного учебного материала, задания выполнены в недопустимом объеме с грубыми ошибками, не представлен оригинал-макет графического проекта, оформление пояснительной записки не соответствует требованиям. Курсовая работа сдана с существенным запозданием. Содержание работы полностью не соответствует заданию. Представил чужую работу, либо отказался от представления работы.

Зачтено	Обучающийся твердо знает материал дисциплины, грамотно и по существу излагает его, владеет профессиональной терминологией, показывает умение работать с основной и дополнительной литературой. Обучающийся владеет навыками применения основных методов и инструментов при решении практических задач, своевременно выполнил практические работы.	
Не зачтено	Обучающийся не владеет материалом дисциплины, профессиональной терминологией, допускает принципиальные ошибки при ответе на вопросы. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра. Обучающийся не приобрел необходимые умения и навыки, не выполнил в полном объеме практические работы, предусмотренные рабочей программой. Представил чужую работу, или отказался от представления её.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов	
Семестр 7		
1	Виды графики. Особенности проектной графики как средства коммуникации.	
2	Виды проектно-графических изображений, требования к ним.	
3	Изобразительные средства графики, особенности использования в проектных изображениях. Виды графических линий.	
4	Классификации шрифтов согласно графическим признакам.	
5	Определить понятия алфавит, шрифт, гарнитура, графема.	
6	Что такое основной элемент, дополнительный элемент, засечка?	
7	Эстетические требования к шрифту. Влияние назначения издания/проекта на выбор гарнитуры. Удобочитаемость.	
8	Основные виды изобразительных элементов и декоративных мотивов в шрифтовой графике	
9	Основные виды изобразительных элементов и декоративных мотивов в шрифтовой графике Перечислить основные принципы гармоничной композиции в шрифтовой графике	
10	Пропорции шрифта; оформительские эффекты; емкость и насыщенность шрифтов	
11	Отличительные особенности векторной и растровой графики и применение в работе над шрифтовой композицией.	
12	Что такое слово –образ. Основные типы: иллюстративный, ассоциативный, абстрактный	
13	Каковы основные функции фирменного стиля	
14	Какие существуют базовые элементы фирменного стиля	
15	Элементы фирменного стиля характерные для текстильной компании (дизайнера). Привести пример	
Семестр 8		
16	Выразительность графических средств. Эмоционально-пространственные свойства цвета.	
17	Принципы взаимодействия орнаментальных форм и шрифтовой графики	
18	Основные принципы цветового композиционного равновесия	
19	Какую необходимую информацию должна содержать визитка	
20	Какой формат визитки чаще используется компаниями. Объяснить данную особенность	
21	Что такое плакат?	
22	Виды плакатов. Перечислить основные виды и объяснить их различие	
23	Что такое слоган и его значение в плакате	
24	Какого значения рекламного плаката для продвижения текстильной продукции	
25	Рекламные плакаты крупных известных брендов. Перечислить и объяснить графические принципы их построения	

26	Какие существуют основные стандарты по размерам плаката
27	Зрительные иллюзии в графическом проектировании, особенности использования в шрифтовой графике
28	Принцип оверлеппинга и как можно его использовать в плакате?
29	Масштабность изобразительных элементов в плакате.

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

7 семестр

1. Сделать копию традиционными способами графики (бумага формата А4, тушь, гуашь) двух таблиц декоративных шрифтов.

2. Выбрать стилистику шрифта и написать свою фамилию (полоска бумаги 10см высотой, тушь, гуашь).

3. Разработать таблицу декоративного русского шрифта на основе латинского векторной графикой с помощью графических редакторов CorelDraw или AdobbbIllustrator.

4. Разработать слово-образ для логотипа, используя традиционными способами графики и компьютерные.

5. Разработать логотип используя традиционные способы графики и компьютерные.

6. Разработать рекламную листовку с использованием редакторов растровой и векторной графики.

8 семестр

1. Разработать оригинал-макет визитки с использованием редакторов растровый и векторной графики.

2. Разработать вид графической продукции по выбору: рекламный плакат, демонстрационные планшеты ВКР, презентационный альбом с использованием традиционных способов графики, редакторов растровой и векторной графики.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет проводится в виде просмотра практических работ выполненных традиционными способами графики или с помощью компьютерных технологий. Студент представляет работы и объясняет творческую концепцию композиционных решений, выбор материалов, обосновывает выбор стилистики и графических средств. В ходе обсуждения ему задаются вопросы экзаменатором для проверки теоретических знаний по дисциплине.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Кравчук В. П.	Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»	Кемерово: КемГУКИ	2015	http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=351108
Яманова, Р. Р., Хамматова, В. В.	Теория шрифтового искусства	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/62009.html

Дегтяренко, В. М.	Основы шрифтовой графики	Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно- педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа	2019	http://www.iprbookshop.ru/86459.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Воронова, И. В.	Основы современной шрифтовой культуры	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2018	http://www.iprbookshop.ru/93515.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно- библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbooks.ru/>.
 Институт Цвета Pantone <https://pantone.ru>
 Союз дизайнеров России официальный сайт союза дизайнеров России. <http://www.sdrussia.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows
 1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения
 CorelDRAW
 Adobe Photoshop
 Adobe Illustrator

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

Материалы методического кабинета кафедры. Фото шрифтовой графики известных дизайнеров. Таблицы шрифтов, плакаты, электронная библиотека шрифтов и логотипов на CD-дисках.

Аудитория	Оснащение
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска