МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова»
(УрГАХУ)

Факультет дополнительного профессионального образования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиЦТ

Документ подписан электронной подписью
Владелец Исаченко Виктория Игоревна
Сертификат 00 aa 14 66 4e 20 b7 7a a7 97 cf d8 f7 a1 80 c1 e5
Действителен с 30.08.2023 по 22.11.2024

«27» июня 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ДИЗАЙН В РЕКЛАМЕ

Программа профессиональной переподготовки «Графический дизайн»

Форма обучения: очная

Екатеринбург, 2024

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами

Дисциплина «Дизайн в рекламе» входит в содержаниепрограммы профессиональной переподготовки «Графический дизайн».

Курс опирается на знания, приобретенные на дисциплине «Композиция в дизайне», «Дизайн визуальных коммуникаций»,«Основы шрифтографики», «Технологии полиграфии».

В процессе изучения дисциплины происходит формирование у обучающихсяпрофессиональных компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности при закреплении практических навыков, умения и владения основами предпроектного анализа, концептуального поиска и выработки проектных решений в соответствии с требованиями квалификационного справочника по профессии «графический дизайнер».

Достигнутый в ходе изучения рассматриваемой дисциплины уровень профессиональной подготовки является необходимым для выполнения практических кейсов в рамках дисциплины «Дизайн визуальных коммуникаций» идизайн-проекта«Современная продающая упаковка».

1.2 Аннотация содержания дисциплины

Освоение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций и способствует освоению нового, динамичного стиля обучения путём погружения обучающихся в актуальную художественную жизнь профессии. В ходе изучения дисциплины выполняются практические задания, тесно связанные с требованиями заказчика и рынка, дающие знания основ графического дизайна в рекламе, развивающие умение визуализировать рекламные послания, формирующие навыки работы с рекламной и маркетинговой информацией и стимулирующие собственную активность обучающихся, развитие их способностей к самообучению и самостоятельным поискам.

1.3 Краткий план построения процесса изучения дисциплины

Процесс изучения дисциплины включает лекции и занятия, в рамках которых обучающиеся выполняют практические упражнения. При изучении дисциплины дизайн-проект «Дизайн в рекламе»применяются формы интерактивного обучения и технологии взаимооценки.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения практических упражнений.

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины «Дизайн в рекламе» является этапом формирования у обучающегося компетенций, необходимых для выполнения нового вида трудовой деятельности:

- Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах **- Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии.**

В результате изучения дисциплины «Дизайн в рекламе» обучающийся должен:

Знать:

- общие принципы функционирования рекламы и принципиальное устройство рекламного рынка; современные и традиционные коммуникативные технологии в рекламе; правовые основы рекламной деятельности, ФЗ «О рекламе», современные компьютерные технологии, необходимые в его проектной деятельности.

Уметь:

- работать в команде, быть готовым к кооперации с коллегами для выполнения групповых заданий и обсуждения результатов индивидуальных учебных заданий; научно обосновать свои проектные предложения и концептуальные идеи;

Владеть:

- комплексом информационно-технологических знаний, навыками работы с линией, пятном, шрифтом, информацией о конструкционно-материальных элементах рекламных носителей, работать с классическими и современными шрифтовыми гарнитурами.

1.5 Общая трудоемкость дисциплины

Нормативная трудоемкость обучения по данной дисциплине – 64 акад. часа.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование разделов, тем	Содержание
1	**Раздел 1. История и практика маркетинговых коммуникаций. Роль и применение графического дизайна в рекламе**	
2	Тема 1.1 Вводная лекция, основные понятия. Современная реклама в системе маркетинговой и социальной коммуникации Классификация рекламы по охвату целевой аудитории, по каналам распространения.	Определение рекламы в контексте маркетинговой деятельности. Функции и роли рекламы в современном обществе.
3	Тема 1.2. Правовые основы рекламной деятельности в РФ. Три разновидности рекламы	Виды рекламы: коммерческая; социальная; политическая. Пути распространения рекламы, основные рекламоносители и профессиональный ресурс рекламной отрасли. Специфика местного рекламного рынка.
4	Тема 1.3. Реклама в контексте брендинга. Роль графического дизайна в создании и продвижении торговых марок	Основные понятия брендинга – бренд, торговая марка, позиционирование. Реклама, как инструмент позиционирования бренда и эффективный способ формирования имиджа бренда. Графический дизайн системы айдентики бренда.
5	Тема 1.4 Уникальное торговое	Уникальное торговое предложение, как основа

	предложение (УТП) продукта как основа проектирования коммуникативного образа в рекламе.	позиционирования товара на рынке и предмет разработки рекламной коммуникации.
6	**Раздел 2.Современные креативные технологии в рекламе**	
7	Тема 2.1 Психология восприятия и воздействия в рекламе. Способы привлечения и удержания внимания в рекламе (по А. Кромптону)	Метод внушения и убеждения, как способ воздействия на потребителя. Виды потребительской мотивации. Рациональные и эмоциональные доводы в рекламном сообщении. Способы привлечения и удержания внимания в рекламе, базовые семантические сюжеты и архетипы в рекламе (по А. Кромптону).
8	Тема 2.2 Базовые творческие приемы усиления выразительности и повышения эффективности потребительской рекламы	Базовые творческие приемы усиления выразительности и повышения эффективности потребительской рекламы: «демонстрация» («товар – лицом», «до и после»), «гипербола и литота», «метафора», «метаморфоза (функционально-морфологические трансформации)», «антропоморфное подобие» и другие. «Юмор в рекламе» как популярный прием, его разновидности и ограничения в использовании
9	Тема 2.3Инновационные способы в проектировании, распространении и демонстрации нестандартных рекламных носителей	Растущая роль социальных медиа и новые интерактивные формы взаимодействия с рекламополучателем. Инновационные дизайнерские приемы в щитовой наружной рекламе как способ усиления рекламного образа и привлечения внимания. Классификация приемов партизанского маркетинга. Бриф на разработку рекламной концепции, виды, задачи, базовая структура и примеры брифов на дизайн рекламного продукта.
10	**Раздел 3. Дизайн рекламной продукции. Компьютерное проектирование рекламных макетов**	
11	Тема 3.1 Виды и функции рекламных носителей. Субъекты и специфика местного рекламного рынка	Основные виды традиционных рекламных носителей, технологические и функциональные требования к ним. Субъекты местного рекламного рынка – дизайн-студии и рекламные агентства.
12	Тема 3.2 Проектирование торговой марки. Основные элементы айдентики бренда	Определение фирменного стиля и что такое айдентика бренда. Элементы и особенности разработки. Понятие брендбук и проджект-гайд. Современные тренды в разработке логотипов.
13	Тема 3.3Дизайн простейших рекламных и представительских объектов	Дизайн визиток: стандартная и креативная визитка. Требования к оформлению фирменной деловой документации.
14	Тема 3.4 Щитовая наружная реклама. Требования к дизайну щитов	Особенности композиции наружной рекламы. Базовые разновидности объектов наружной рекламы, форматы, технологии печати
15	Тема 3.5 Журнальная и газетная модульная реклама	Функциональные разновидности модульной рекламы в газетах и журналах. Особенности дизайна и предпечатной подготовки
16	Тема 3.6 Многополосные печатные полиграфические рекламоносители: буклет и	Особенности проектирования и классификация многополосных полиграфических изданий. Теория и практика предпечатной подготовки макетов

	каталог продукции	

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение часов дисциплины по темам и видам учебных занятий

№ п/п	Раздел (тема) программы	Общее количество часов по программе	Аудиторные занятия (час.)		Оценочные средства, промежуточная аттестация
			Лекции	Практ. занятия	
1.	**Раздел 1. История и практика маркетинговых коммуникаций. Роль и применение графического дизайна в рекламе**	**12**	**4**	**8**	-
2	Тема 1.1 Вводная лекция, основные понятия. Современная реклама в системе маркетинговой и социальной коммуникации Классификация рекламы по охвату целевой аудитории, по каналам распространения.	1	1	-	-
3	Тема 1.2. Правовые основы рекламной деятельности в РФ. Три разновидности рекламы	1	1	-	
	Тема 1.3. Реклама в контексте брендинга. Роль графического дизайна в создании и продвижении торговых марок	5	1	4	Практ. раб. №1
	Тема 1.4 Уникальное торговое предложение (УТП) продукта как основа проектирования коммуникативного образа в рекламе.	5	1	4	Практ. раб. №2
	Раздел 2.Современные креативные технологии в рекламе	**20**	**2**	**18**	-
	Тема 2.1 Психология восприятия и воздействия в рекламе. Способы привлечения и удержания внимания в рекламе (по А. Кромптону)	2	2	-	-
	Тема 2.2 Базовые творческие приемы усиления выразительности и повышения эффективности потребительской рекламы	8	-	8	Практ. раб. №3
	Тема 2.3Инновационные способы в проектировании, распространении и демонстрации нестандартных рекламных носителей	10	-	10	Практ. раб. №4
	Раздел 3. Дизайн рекламной	**32**	**2**	**30**	-

	продукции. Компьютерное проектирование рекламных макетов				
	Тема 3.1 Виды и функции рекламных носителей. Субъекты и специфика местного рекламного рынка	3	1	2	Практ. раб. №5
	Тема 3.2 Проектирование торговой марки. Основные элементы айдентики бренда	7	1	6	Практ. раб. №6
	Тема 3.3Дизайн простейших рекламных и представительских объектов	5	-	5	Практ. раб. №7
	Тема 3.4 Щитовая наружная реклама. Требования к дизайну щитов	5	-	5	Практ. раб. №8
	Тема 3.5 Журнальная и газетная модульная реклама	5	-	5	Практ. раб. №9
	Тема 3.6 Многополосные печатные полиграфические рекламоносители: буклет и каталог продукции	7	-	7	Практ. раб. №10
	ИТОГО	**64**	**8**	**56**	**Зачет с оценкой**

3.2.Мероприятия практической работы и текущего контроля

3.2.1 Примерные темы практических занятий

№ п/п	№ практ. работы	Наименование тем практических работ	Формируемые компетенции (или их части)	Количество часов занятий
1	Практ. раб. №1	Доклад о любимом бренде с анализом собственного потребительского поведения и мотивации выбора. Индивидуальное устное сообщение с иллюстрациями, 20 минут.	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	4
2	Практ. раб. №2	Анализ товарной рекламы на предмет выявление и описания УТП товара. Письменное индивидуальное задание.	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах Способен проектировать	4

			объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	
3	Практ. раб. №3	Проверка знаний по разделу: анализ образца креативной печатной рекламы. Каждый слушатель, изучив образец, пишет небольшое аналитическое эссе по заданному преподавателем плану, который помимо знаниевых вопросов, включает один творческий вопрос, провоцирующий студента на собственный креатив по мотивам изученного образца рекламного дизайна. Письменное индивидуальное задание.	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	8
4	Практ. раб. №4	Выполнение эскиз-идеи на реальный рекламный бриф простого товара или услуги. Коммуникативная и графическая идея (фор-эскиз), продумывание нестандартных носителей и инновационных форм городской рекламы, сувенирной продукции.	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	10
5	Практ. раб. №5	Обучающийся выбирает для выполнения всех заданий проектного раздела объект рекламного комплекса (потребительский товар, продукт B2B, услуга, сервис и т.д.). Задача: продумать комплекс стандартных рекламоносителей, описать их технические и технологические параметры и способы рекламирования (рекламно-информационные) каналы. Письменно индивидуально или по группам в 2-3 человека.	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	2
6	Практ. раб. №6	Разработка нейминга и фирменного стиля выбранного товара (услуги) с особым вниманием на проектирование логотипа. Идеи логотипов для	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования	6

		саб-брендов, если требуется. Дополни-тельные декоративные элементы айдентики (персонаж, графические элементы, паттерн, фоны, рамки).	и работы в различных компьютерных программах Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	
7	Практ. раб. №7	Проектирование визиток и дисконтов: стандартная и креативная визитка на выбор. Дизайн конверта, бланка, бэджа, ценника. Выполняется индивидуально или по группам в 2-3 человека в графических редакторах с применением ручной графики, клипартов, коллажа и фотографии.	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	5
8	Практ. раб. №8	Разработка эскиза макета щита 3х6 метров, растяжки или штендера с учетом возможности внедрения в городскую среду.	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	5
9	Практ. раб. №9	Разработка макета рекламной полосы или модуля в газету. Верстка разворота рекламной статьи в профильное периодическое издание (компоновка текста статьи, заголовка, инфографики, иллюстрации и рекламы с учетом модульной сетки и дизайна издания).	Способен воплощать кон-цепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	5
10	Практ. раб. №10	Разработка многополосного печатного полиграфического объекта: буклет и каталог продукции (концепция, образно-графический ключ, дизайн	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования	7

		обложки и разделов, модульная сетка, элементы графики, фотографии и описания товарных единиц, макетирование ключевых разворотов каталога).	и работы в различных компьютерных программах Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	
		ИТОГО		**56**

3.2.2 Перечень примерных контрольных вопросов

1. Специфика применения термина «графический дизайн» в профессиональной сфере дизайна. Требования рынка труда и рекламной индустрии к молодым специалистам.
2. Разделы и сферы применения графического дизайна, его основные продукты (дизайн-объекты).
3. Программное обеспечение, используемое при создании объектов графического дизайна. Специфика применения и компьютерной обработки ручной графики и фотографии в современном графическом дизайне.
4. Основные композиционные схемы в плоском графическом листе, их связь со смыслом и эмоционально-выразительным образом плаката.
5. Визитка как информационно-имиджевый объект графического дизайна. Виды визиток по назначению и способу исполнения.
6. Правила проектирования визитки, инновационные пластические и образные приемы в дизайне визиток, применение новых материалов и технологий печати.
7. Виды и актуальные техники исполнения графической иллюстрации в современном плакате (рекламном, социальном, зрелищном).
8. Понятие рекламы. Субъекты рекламной деятельности. Маркетинговые стратегии как основа проектного целеполагания в рекламе, позиционирование товара.
9. Визуальная реклама и айдентика бренда, как важнейшие составляющие продвижения в конкурентной среде товара, организации, общественной персоны или территории (города, области).
10. Анализ и сравнение специфических особенностей различных носителей графического дизайна. Отличие и сходство выразительных графических средств плаката наружной рекламы и журнальной полосы.
11. Эргономические особенности восприятия графики щитов наружной рекламы и полиграфической продукции.
12. Динамические виды рекламы и статичные: каковы характеристики и в чем отличия?
13. Социальная реклама и пропаганда. Содержательные и художественно-графические отличия социальной рекламы от коммерческой.
14. Выразительные средства и стилевой характер подачи визуально-графического сообщения для различных возрастных и социальных групп потребителей.
15. Образы в рекламе их эмоциональная и смысловая насыщенность
16. Графическая композиция плаката наружной рекламы, стереотипные и инновационные дизайнерские решения.
17. Пути инновационного проектного поиска в дизайне плаката наружной рекламы.
18. Инновационные медиа, партизанская реклама и вирусное продвижение.
19. Рекламный персонаж для продвижения товаров и услуг, «лицо фирмы» для продвижения корпорации.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе : основы графического проектирования : учебное пособие / Р. Ю. Овчинникова ; ред. Л. М. Дмитриева. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 239 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684750
2. Веселова, Ю. В. Графический дизайн рекламы. Плакат : учебное пособие / Ю. В. Веселова, О. Г. Семёнов. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228990

Дополнительная литература:

1. Дизайн и рекламные технологии: учеб. пособие / О. Н. Ткаченко. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 176 с.Ткаченко Н.В. Креативная реклама: технологии проектирования: учебное пособие для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2009

Ресурсы ЭБС

- http://irbis.usaaa.ru - Электронный каталог библиотеки УрГАХУ В каталоге полностью отражены фонды книг на русском и иностранных языках, диссертаций и авторефератов, методических изданий, изданий на электронных носителях. В тестовом режиме представлены картотеки журналов и статей. Есть возможность просмотра последних поступлений по месяцам.
- http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Предоставлен доступ к базовой коллекции, к тематической коллекции по искусству и изданиям УрГАХУ.Доступ к основной учебной литературе, используемой в учебных дисциплинах УрГАХУ, из ЭБС предоставлен у следующих издательств:
- http://e.lanbook.com - ЭБС «Издательство «Лань»
- http://www.biblio-online.ru - ЭБС «Юрайт»
- http://znanium.com - ЭБС «ZNANIUM» издательства «Инфра-М»

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование аудиторий, кабинетов, лабораторий	Виды занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Лекционная аудитория Аудитория для проведения практических занятий	Лекции, практические занятия	Мультимедийный проектор, экран, доска, компьютер
Компьютерный класс	Лекции, практические занятия	Компьютер, мультимедийный проектор, звук, экран, доска

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№	ФИО	Ученая степень, звание	Должность	Место работы
1	Ковалев Павел Геннадьевич	профессор	Профессор кафедры ГД	УрГАХУ
Согласовано:				
1	Яшин Александр Александрович	к.э.н., доцент	Декан ФДПО	УрГАХУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова»
(УрГАХУ)

Факультет дополнительного профессионального образования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиЦТ

Документ подписан электронной подписью
Владелец Исаченко Виктория Игоревна
Сертификат 00 aa 14 66 4e 20 b7 7a a7 97 cf d8 f7 a1 80 c1 e5
Действителен с 30.08.2023 по 22.11.2024

«27» июня 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ДИЗАЙН ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Программа профессиональной переподготовки «Графический дизайн»

Форма обучения: очная

Екатеринбург, 2024

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами

Дисциплина «Дизайн визуальных коммуникаций» являетсяосновной частью программы профессиональной переподготовки «Графический дизайн»

Достигнутый уровень профессиональной подготовки необходим для успешного завершения итоговой проектной работы (дизайн упаковки) и формирования личного профессионального портфолио.

В процессе изучения дисциплины у обучающегосяпроисходит формирование профессиональных компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности при закреплении практических навыков выполнения кейсовых практических заданий, в соответствии с квалификационными требованиями профессионального стандарта по профессии «графический дизайнер».

1.2 Аннотация содержания дисциплины:

Освоение дисциплины направлено на изучение информации, необходимой для работы над дизайн-проектом объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации, а также на формирование профессиональных компетенций, отражающихся в знании общих принципов и подходов к разработке различных форматов визуальной коммуникации, умении пользоваться возможностями и средствами дизайна в создании проектов визуальной коммуникации как самостоятельно, так и в кооперации со специалистами в сфере иных видов социальной коммуникации и владении комплексом информационно-технологических знаний, навыками работы с дизайн-технологиями в основных форматах маркетинговых и социальных коммуникаций

1.3 Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции и практическую работу, в рамках которой обучающийся выполняют практические упражнения и кейсовые (на основе реальных заказов) задания. При изучении дисциплины применяются формы интерактивного обучения, технологии взаимооценки.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Зачет по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения практических (графических) упражнений

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины «Дизайн визуальных коммуникаций» является этапом формирования у обучающегося компетенций, необходимых для выполнения нового вида трудовой деятельности:

- Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций.

- Способен готовить аналитические и презентационные материалы по результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта.

В результате изучения дисциплины «Дизайн визуальных коммуникаций» обучающийся должен:

Знать:

- общие принципы и подходы к разработке различных форматов визуальной коммуникации;

Уметь:

- пользоваться возможностями и средствами дизайна в создании проектов визуальной коммуникации как самостоятельно, так и в кооперации со специалистами в сфере иных видов социальный коммуникации;

Владеть:

- комплексом информационно-технологических знаний, навыками работы с дизайн-технологиями в основных форматах маркетинговых и социальных коммуникации.

1.5 Общая трудоемкость дисциплины

Нормативная трудоемкость обучения по данной дисциплине – 112 акад. часов.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование разделов, тем	Содержание
1	Тема 1. Визуальные коммуникации: их роль и развитие в живой природе, в истории возникновения и развития культуры и цивилизации	Вводная лекция. Базовые понятия и определения в дизайне визуальных коммуникаций. Значение визуальных коммуникаций в живой природе, доисторический период, античные цивилизации, средние века. История профессиональной деятельности в сфере проектирования и управления визуальными коммуникациями. Формирование основных типов и «форматов» визуальной коммуникации. Изобразительное искусство, типографика, сценография, драматургия как первоисточники современных технологий визуальной коммуникации. Типология коммуникативных задач. «Единица интерактивности» – нарушение стереотипов восприятия, мотивирующая адресата на ответные действия. Знакомство с актуальными примерами решения коммуникативных задач. «Идеальный формат» – короткое видео. Демонстрация примеров
2	Тема 2. Бренд-технологии: основы маркетинговых коммуникаций. Разработка, позиционирование, управление брендами	Базовые понятия и определения. Истории известных торговых марок. Примеры продвижения и эволюции мировых и региональных брендов. Айдентика торговой марки. Логотип, цветографика и другие средства визуальной идентификации. Полиформнаяайдентика. Тренды в айдентике, логотипах. Продвижение и рыночное позиционировании торговой марки. Типовые модели и стратегии позиционирования. Примеры эффективной маркетинговой коммуникации.
3	Тема 3. Сетевые и вирусные технологии в визуальных	Всемирная сеть, сетевые сообщества, вирусная коммуникация. Технология проектирования и запуска вирусных форматов. Создание сетевых площадок и пространств коммуникации.

	коммуникациях. Имиджевый характер современных социальных коммуникаций	Актуальные примеры сетевого позиционирования, тенденции и стилевые предпочтения.
4	Тема 4. Полиграфические и сувенирные форматы в визуальных коммуникациях	Дизайн книг и периодических изданий. Онлайн-технологии верстки ежедневной прессы. Плакат (и близкие по типу форматы – календарь, сити-формат, биллборд) как средство визуальных коммуникаций. Социальный плакат. Иллюстрирование. Креативная фотографика и ретуширование.Художественные и проектные аспекты в работе профессионального иллюстратора. История упаковочных технологий. Проектирование упаковки. Комплексный подход к разработке упаковки в системе бренд-позиционирования. Примеры современных креативных решений в упаковке. Сувениры и «презентационные комплекты» как объект креативной графики. Современная инфографика. Примеры и сетевые ресурсы.
5	Тема 5. Технологии дополненной и виртуальной реальности, интерактивные арт-объекты, использование нейросетей	Видео и компьютерные технологии, виртуальные среды и пространства, виртуальная и дополненная реальность. Кинематограф. Гейм-дизайн. Разработка и продвижение сетевых игр. Продакт-плейсмент. Сериалы. Визуальные коммуникации в городской среде. Наружная реклама. Городская среда и общественные интерьеры как пространство коммуникаций. Вирусные объекты и интерактивные инсталляции. Анимация, анимированная инфографика и текстографика. Синематографика. Мэтт-пейнт. Диджитал Арт. Экспо-дизайн. Ивент-дизайн.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение часов дисциплины по темам и видам учебных занятий

№ п/п	Раздел (тема) программы	Общее количество часов по программе	Аудиторные занятия (час.)		Оценочные средства, промежуточная аттестация
			Лекции	Практ. занятия	
1.	Тема 1. Визуальные коммуникации: их роль и развитие в живой природе, в истории возникновения и развития культуры и цивилизации	8	4	4	Практ. раб. №1
2	Тема 2. Бренд-технологии: основы маркетинговых коммуникаций. Разработка, позиционирование, управление брендами	32	16	16	Практ. раб. №2

3	Тема 3. Сетевые и вирусные технологии в визуальных коммуникациях. Имиджевый характер современных социальных коммуникаций	32	16	16	Практ. раб. №3
4	Тема 4. Полиграфические и сувенирные форматы в визуальных коммуникациях	28	12	16	Практ. раб. №4
5	Тема 5. Технологии дополненной и виртуальной реальности, интерактивные арт-объекты, использование нейросетей	12	8	4	Практ. раб. №5
	ИТОГО	**112**	**56**	**56**	**Зачет с оценкой**

3.2.Мероприятия практической работы и текущего контроля

3.2.1 Примерные темы практических занятий

№ п/п	№ практ. работы	Наименование тем практических работ	Формируемые компетенции (или их части)	Количество часов занятий
1	Практ. раб. №1	Визуализация ценностей выбранной Ц.А. через историю, сюжет	Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций. Способен готовить аналитические и презентационные материалы по результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта.	4
2	Практ. раб. №2	4 кейсовых проекта айдентики и промо-имиджа	Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций. Способен готовить аналитические и презентационные материалы по результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта.	16
3	Практ. раб. №3	Генерация идеи визуального сообщения с вируснымпотенциалом	Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию	16

			дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций. Способен готовить аналитические и презентационные материалы по результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта.	
4	Практ. раб. №4	Генерация идеи оригинального сувенира, связанного с медиа-событием	Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций. Способен готовить аналитические и презентационные материалы по результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта.	16
5	Практ. раб. №5	Генерация эскиз-идеи и принципа работы интерфейса дополненной реальности для бытового процесса	Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций. Способен готовить аналитические и презентационные материалы по результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта.	4
		ИТОГО		**56**

3.2.2 Перечень примерных контрольных вопросов

1. Основные форматы дизайна визуальных коммуникаций.
2. Понятие интерактивности в социальных коммуникациях.
3. Преимущества и недостатки полиграфических и сувенирных форматов.
4. Дополненная и виртуальная реальность как формы реализации интерактивности.
5. Бренд-технологии: айдентика и позиционирование.
6. Имиджевые коммуникации, глобальный консьюмеризм.
7. Взаимодействие визуального образа, программируемых алгоритмов, материалов и технологий в проектировании интерактивных сред и объектов.
8. Инфографика: принципы проектирования, функции и стиль.
9. Преимущества и недостатки наружной рекламы.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе : основы графического проектирования : учебное пособие / Р. Ю. Овчинникова ; ред. Л. М. Дмитриева. – Москва :Юнити-

Дана, 2017. – 239 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684750
2. Самарина В. П. Основы предпринимательства: учеб. пособие / В. П. Самарина. - 2-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2010. - 224 с.
3. фонасова, М. А. Бизнес-планирование : учебное пособие / М. А. Афонасова ; Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2012. – 108 с. : ил.,табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208641
4. Марусева, И. В. Творческая реклама : приемы и методы ее создания (художественно-аналитическое исследование) / И. В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 421 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276141

Дополнительная литература:

1. Марочкина, С. С. Введение в специальность : реклама : учебное пособие / С. С. Марочкина, Л. М. Дмитриева, Е. В. Азарова. – Москва :Юнити-Дана, 2017. – 239 с. : ил. – (Азбука рекламы). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684719
2. Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности дизайнера : учебное пособие / О. П. Тарасова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. – 133 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270309
3. Макашев, М. О. Бренд : учебное пособие / М. О. Макашев. – Москва :Юнити-Дана, 2017. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684513

Ресурсы ЭБС

- http://irbis.usaaa.ru - Электронный каталог библиотеки УрГАХУ В каталоге полностью отражены фонды книг на русском и иностранных языках, диссертаций и авторефератов, методических изданий, изданий на электронных носителях. В тестовом режиме представлены картотеки журналов и статей. Есть возможность просмотра последних поступлений по месяцам.
- http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Предоставлен доступ к базовой коллекции, к тематической коллекции по искусству и изданиям УрГАХУ.Доступ к основной учебной литературе, используемой в учебных дисциплинах УрГАХУ, из ЭБС предоставлен у следующих издательств:
- http://e.lanbook.com - ЭБС «Издательство «Лань»
- http://www.biblio-online.ru - ЭБС «Юрайт»
- http://znanium.com - ЭБС «ZNANIUM» издательства «Инфра-М»

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование аудиторий, кабинетов, лабораторий	Виды занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Лекционная аудитория Аудитория для проведения	Лекции, практические занятия	Мультимедийный проектор, экран, доска,

практических занятий		компьютер

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:				
№	**ФИО**	**Ученая степень, звание**	**Должность**	**Место работы**
1	Ковалев Павел Геннадьевич	Профессор	профессор кафедры ГД	УрГАХУ
Согласовано:				
1	Яшин Александр Александрович	к.э.н., доцент	Декан ФДПО	УрГАХУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова»
(УрГАХУ)

Факультет дополнительного профессионального образования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиЦТ

Документ подписан электронной подписью
Владелец Исаченко Виктория Игоревна
Сертификат00 aa 14 66 4e 20 b7 7a a7 97 cf d8 f7 a1 80 c1 e5
Действителен с 30.08.2023 по22.11.2024

«27» июня 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ДИЗАЙН ИНТЕРФЕЙСОВ

Программа профессиональной переподготовки «Графический дизайн»

Форма обучения: очная

Екатеринбург, 2024

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами.

Дисциплина «Дизайнинтерфейсов» входит в состав программы профессиональной переподготовки «Графический дизайн»

Курс опирается на знания, приобретенные на дисциплинах «Композиция в дизайне», «Дизайн визуальных коммуникаций», «Основы шрифтографики»

Достигнутый в ходе изучения рассматриваемой дисциплины уровень профессиональной подготовки является необходимым для дальнейшего освоения программы и включения результатов выполнения практических заданий в профессионального портфолио.

В процессе изучения дисциплины происходит формирование у обучающихся профессиональных компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности при закреплении практических навыков, умения и владения основами разработки диджитал и веб-продуктов.

1.2 Аннотация содержания дисциплины:

Освоение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций в освоении общих принципов и подходов к разработке концепции, структуры интерактивных форматов, пользовательских сценариев, компоновки и оформления веб-страниц,умений и навыков пользования возможностями программ-редакторов и конструкторов сайтов. Дисциплина включает практику разработкивеб-продуктов на основе шаблонов и оригинальных концепций, навыками работы с сетевыми программными продуктами.

1.3 Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции и занятия, в рамках которой обучающийся выполняют практические упражнения. При изучении дисциплины применяются формы интерактивного обучения и технологиивзаимооценки.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации –зачет с оценкой.

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения практических упражнений.

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Изучение дисциплины «Дизайн интерфейсов» является этапом формирования у обучающегося компетенций, необходимых для выполнения нового вида трудовой деятельности:

- Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии

В результате изучения дисциплины «Дизайн интерфейсов» обучающийся должен:

Знать:

- общиепринципыи подходы к разработке концепции, структуры интерактивных форматов, пользовательских сценариев, компоновки и оформления веб-страниц.

Уметь:

- пользоваться возможностями программ-редакторов и конструкторов сайтов.

Владеть:

- практикой разработки веб-продуктов на основе шаблонов и оригинальных концепций, навыками работы с сетевыми программными продуктами.

1.5 Общая трудоемкость дисциплины

Нормативная трудоемкость обучения по данной дисциплине – 64 акад. часа.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование разделов, тем	Содержание
1	**Раздел 1. Основы проектирования сайтов**	
2	Тема 1.1 Вводная лекция, основные понятия. Социальные функции сетевых продуктов. Ведущая роль сетевых коммуникаций в современном обществе	Вводная лекция, основные понятия. Социальные функции сетевых продуктов. Ведущая роль сетевых коммуникаций в современном обществе
3	Тема 1.2 Основы юзабилити. Разработка структуры сайта на основе пользовательских сценариев	Основы юзабилити. Разработка структуры сайта на основе пользовательских сценариев
4	Тема 1.3. Функции и основные типы верстки страниц сайта. Хедер, футер, рабочая зона, меню и другие элементы веб-страниц	Функции и основные типы верстки страниц сайта. Хедер, футер, рабочая зона, меню и другие элементы веб-страниц
5	Тема 4. Главная (домашняя) страница сайта. Понятие «базовой метафоры». Приемы и концепции компоновки главной страницы	Главная (домашняя) страница сайта. Понятие «базовой метафоры». Приемы и концепции компоновки главной страницы
	Тема 5. Подготовка текстографических материалов и видео для импорта на страницы сайта. Возможности анимации элементов страниц	Подготовка текстографических материалов и видео для импорта на страницы сайта. Возможности анимации элементов страниц
	Тема 6. Использование элементов стилизации, выбор шаблона, основы формирования цветографического «пространства» сайта. Соотношение функционального и «имиджевого» в разработке и адаптации веб-продуктов	Использование элементов стилизации, выбор шаблона, основы формирования цветографического «пространства» сайта. Соотношение функционального и «имиджевого» в разработке и адаптации веб-продуктов
6	**Раздел 2. Практические занятия. «Проектирование веб-продуктов на платформе TILDA»**	
7	Тема 2.1. Креативное веб-резюме и портфолио специалиста. Сайт-	Креативное веб-резюме и портфолио специалиста. Сайт-визитка. Концепция.

	визитка. Концепция	
8	Тема 2.2. Создание постраничной структуры (дерева) персонального сайта	Создание постраничной структуры (дерева) персонального сайта
9	Тема 2.3. Импорт текстографики и размещение видео, компоновка содержания страниц персонального сайта	Импорт текстографики и размещение видео, компоновка содержания страниц персонального сайта
	Тема 4. Концепция квиз-приложения по тематике дизайн-образования.	Концепция квиз-приложения по тематике дизайн-образования.
	Тема 5. Настройка, адаптация и тестирование макета квиз-приложения.	Настройка, адаптация и тестирование макета квиз-приложения

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение часов дисциплины по темам и видам учебных занятий

№ п/п	Раздел (тема) программы	Общее количество часов по программе	Аудиторные занятия (час.)		Оценочные средства, промежуточная аттестация
			Лекции	Практ. занятия	
1.	**Раздел 1. Основы проектирования сайтов**	**32**	**16**	**16**	-
2	Тема 1.1 Вводная лекция, основные понятия. Социальные функции сетевых продуктов. Ведущая роль сетевых коммуникаций в современном обществе	8	4	4	-
3	Тема 1.2 Основы юзабилити. Разработка структуры сайта на основе пользовательских сценариев	8	4	4	Практ. раб. №1
	Тема 1.3. Функции и основные типы верстки страниц сайта. Хедер, футер, рабочая зона, меню и другие элементы веб-страниц	4	2	2	-
	Тема 4. Главная (домашняя) страница сайта. Понятие «базовой метафоры». Приемы и концепции компоновки главной страницы	4	2	2	-
	Тема 5. Подготовка текстографических материалов и видео для импорта на страницы сайта. Возможности анимации элементов страниц	4	2	2	-
	Тема 6. Использование элементов стилизации, выбор шаблона, основы формирования	4	2	2	Практ. раб. №2

	цветографического «пространства» сайта. Соотношение функционального и «имиджевого» в разработке и адаптации веб-продуктов				
	Раздел 2.Проектирование веб-продуктов на платформе TILDA	**32**	**-**	**32**	-
	Тема 2.1. Креативное веб-резюме и портфолио специалиста. Сайт-визитка. Концепция	4	-	4	Практ. раб. №3
	Тема 2.2. Создание постраничной структуры (дерева) персонального сайта	4	-	4	Практ. раб. №4
	Тема 2.3. Импорт текстографики и размещение видео, компоновка содержания страниц персонального сайта	4	-	8	Практ. раб. №5
	Тема 4. Концепция квиз-приложения по тематике дизайн-образования.	4	-	8	Практ. раб. №6
	Тема 5. Настройка, адаптация и тестирование макета квиз-приложения.	4	-	8	Практ. раб. №7
	ИТОГО	**64**	**16**	**48**	**Зачет с оценкой**

3.2.Мероприятия практической работы и текущего контроля

3.2.1 Примерные темы практических занятий

№ п/п	№ практ. работы	Наименование тем практических работ	Формируемые компетенции (или их части)	Количество часов занятий
1	Практ. раб. №1	Схема-концепция пользовательского сценария для сайта -портфолио, архива или онлайн-анкеты	Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	4
2	Практ. раб. №2	Эскизные альтернативные концепции стилистического решения сайта	Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	2
3	Практ. раб. №3	Генерация идеи-сюжета личного веб-резюме	Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	4

4	Практ. раб. №4	Разработка альтернативных структур сайта: лендинг с прямыми ссылками или дерево вложенных страниц	Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	4
5	Практ. раб. №5	Создание типового текстографического решения (шаблона, фрейма, типовой страницы)	Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	8
6	Практ. раб. №6	Генерация альтернативных цветографических решений для заданного функционала страницы	Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	8
7	Практ. раб. №7	Настройка, адаптация и тестирование макета квиз-приложения	Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	8
		ИТОГО		**38**

3.2.2 Перечень примерных контрольных вопросов

1. Основные типы сетевых ресурсов.
2. Интерактивность в сетевых коммуникация
3. Преимущества и недостатки полноэкранных и мобильных интерфейсов
4. Принципы использования анимации в интерфейсах
5. Пользовательский сценарий и алгоритм в интерфейсе
6. Имиджевые коммуникации, глобальный консьюмеризм
7. Взаимодействие визуального образа и программируемых алгоритмов в проектировании интерактивных сред и объектов
8. Инфографика: принципы проектирования, функции и стиль
9. Особенности функционирования и визуального оформления интерфейса в зависимости от целей пользователя: навигация, поиск, мониторинг, образование, тренинг, игры, развлечения и др.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Кузвесова, Н. Л. История графического дизайна : от модерна до конструктивизма :

учебное пособие / Н. Л. Кузвесова ; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург :Архитектон, 2015. – 107 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455462

2. Трошина, Г. В. Трехмерное моделирование и анимация : учебное пособие : [16+] / Г. В. Трошина. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2010. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229305
3. 5. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 183 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-06028-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/416124

Дополнительная литература:

4. Бесчастнов, Н. П. Цветная графика : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. – Москва :Владос, 2014. – 224 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837
5. Бесчастнов, Н. П. Портретная графика : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. – Москва :Владос, 2016. – 400 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675
6. Бесчастнов, Н. П. Сюжетная графика : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. – Москва :Владос, 2022. – 401 с. : табл. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701333

Ресурсы ЭБС

- http://irbis.usaaa.ru - Электронный каталог библиотеки УрГАХУ В каталоге полностью отражены фонды книг на русском и иностранных языках, диссертаций и авторефератов, методических изданий, изданий на электронных носителях. В тестовом режиме представлены картотеки журналов и статей. Есть возможность просмотра последних поступлений по месяцам.
- http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Предоставлен доступ к базовой коллекции, к тематической коллекции по искусству и изданиям УрГАХУ.Доступ к основной учебной литературе, используемой в учебных дисциплинах УрГАХУ, из ЭБС предоставлен у следующих издательств:
- http://e.lanbook.com - ЭБС «Издательство «Лань»
- http://www.biblio-online.ru - ЭБС «Юрайт»
- http://znanium.com - ЭБС «ZNANIUM» издательства «Инфра-М»

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование аудиторий, кабинетов, лабораторий	Виды занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Лекционная аудитория Аудитория для проведения практических занятий	Лекции, практические занятия	Мультимедийный проектор, экран, доска, компьютер
Компьютерный класс	Лекции, практические занятия	Компьютер, мультимедийный

		проектор, звук, экран, доска

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:				
№	**ФИО**	**Ученая степень, звание**	**Должность**	**Место работы**
1	Ковалев Павел Геннадьевич	профессор	Профессор кафедры ГД	УрГАХУ
Согласовано:				
1	Яшин Александр Александрович	к.э.н., доцент	Декан ФДПО	УрГАХУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова»
(УрГАХУ)

Факультет дополнительного профессионального образования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиЦТ

Документ подписан электронной подписью
Владелец Исаченко Виктория Игоревна
Сертификат 00 aa 14 66 4e 20 b7 7a a7 97 cf d8 f7 a1 80 c1 e5
Действителен с 30.08.2023 по 22.11.2024

«27» июня 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПОЗИЦИЯ В ДИЗАЙНЕ

Программа профессиональной переподготовки «Графический дизайн»

Форма обучения:очная

Екатеринбург, 2024

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами.

Дисциплина «Композиция в дизайне » входит в базовый модуль дисциплин программы профессиональной переподготовки «Графический дизайн».

Достигнутый в ходе изучения рассматриваемой дисциплины уровень профессиональной подготовки является необходимым для дальнейшего освоения дисциплин проектных модулей, особенно таких, как дизайн визуальных коммуникаций, дизайн в рекламе и дизайн интерфейсов.

В процессе изучения дисциплины происходит формирование у обучающегося профессиональных компетенций для практической деятельности в сфере дизайна визуальных коммуникаций, закрепление навыковвладения основами композиции, в соответствии с квалификационными требованиями профессионального стандарта по профессии графический дизайнер.

1.2 Аннотация содержания дисциплины

Освоение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций, связанных с умением построения композиции, как носителя информации в зависимости от коммуникативного контекста и ситуации. Даются знания основ структуры и элементов пространственной визуальной композиции, приемы и техники получения требуемых параметров восприятия, «прочтения» смысла и мотивации адресата визуального сообщения. Особое внимание уделяется сюжетной основе в динамичной, эмоционально акцентированной композиции как в маркетинговых коммуникациях, так и в образовательной инфографике.

Отдельно и в аспекте синергического воздействии на зрителя рассматриваются элементы композиции: изображения-аттракторы, геометричная графика, цвет, пиктографика, шрифтографика, приемы стилизации, акцентирования, модульной трансформации.

1.3 Краткий план построения процесса изучения дисциплины

Процесс изучения дисциплины включает аудиторные и дистанционные лекционные занятия и выполнениепрактическихзаданий. При изучении дисциплины применяются формы интерактивного обучения, технологии взаимооценки.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации - зачет.

Зачет по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения практических(графических) заданий.

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины «Композиция в дизайне» является этапом формирования у обучающегося компетенций, необходимых для выполнения нового вида трудовой деятельности:

- Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах.

- Способен проводить предпроектные исследования с использованием

различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций.

В результате изучения дисциплины «Композиция в дизайне» обучающийся должен:

Знать:

- общие принципы функционирования композициикак основы проектного визуального продукта;
- современные и традиционные коммуникативные и информационные технологии в графическом дизайне;

Уметь:

- работать в команде, быть готовым к кооперации с коллегами для выполнения групповых заданий и обсуждения результатов индивидуальных учебных заданий;
- научно обосновывать свои проектные предложения и концептуальные идеи;
- индивидуально, и в составе креативной группы, вырабатывать концептуальные идеи, задающие основу композиционных решений;
- грамотно использовать композиционные приемы, раскрывающие возможности различных форматов и каналов коммуникации.

Владеть:

- навыками работы с линией, пятном, цветографикой, шрифтографикой, символами, включенными в композицию изображениями, приемами стилизации.

1.5 Объем дисциплины

Нормативная трудоемкость обучения по данной дисциплине – 48акад. часов.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование разделов, тем	Содержание
1	Тема 1. Сюжет/история как основа визуального восприятия	Визуальные коммуникации в природе и социуме, преимущества зрительного восприятия перед другими способами получения информации, стратегии визуального поведения, Формирование зрительного восприятия и сознания– сюжет/объект/знак/символ/имидж. «Упаковка» истории/сюжета в композицию, абстракция и схематизация как средства выстраивания композиционной основы.
2	Тема 2. Визуальный язык, знаковые системы, имиджевые коммуникации	Особенности формирования визуальных языков – танцы, поза, жестикуляция, мимика, одежда, аксессуары, атрибуты статуса и рода деятельности. Способы фиксации и трансляции визуальных знаковых систем (схемы, изображения, типографика, пиктографика, лого-графия, анимация и видео, AR и VR). Имидж, как знаковый комплекс. Эффективность имиджа как «пакетной» формы передачи информации. Имиджевый характер современных социальных коммуникаций. Понятие стиля в дизайне, формирование визуальных трендов.

3	Тема 3. Механика визуального восприятия, понимания и мотивации	Восприятие и прочтение композиции, как последовательность мыследействий. Функциональные элементы/фазы процесса считывания - аттракторы, мотиваторы, контент и драйверы.
4	Тема 4. Выработка концепции на основе базовой метафоры/сюжета/истории	Концепция, как стратегический замысел, определяющий цель и задачи композиции визуального продукта. Как характеристики и параметры, заданные концепцией, формируют рамки инновационного поиска, генерации идей. Креативные техники и технологии генерации инновационных решений, использование нейросетей.
5	Тема 5. Структура и элементы композиции, как атрибуты стиля, тренда. Их взаимосвязь в визуальном сообщении	«Стилевые ключи» - конвенционально закрепленные культурные имиджевые коды. Стилизация, как способ точной адресации визуального сообщения. Использование трендовых инноваций для актуализации содержания визуального сообщения.
6	Тема 6. Полиморфная композиция, генеративность, динамика, анимация и интерактивность	Особенности разработки полиморфной композиции для различных форматов и носителей. Технологии и концепции генеративной адаптации и трансформации композиции с сохранением смыслового ядра сообщения. Возможности динамики, анимации и интерактива с использованием информационных технологий. Синергия полиформатного распространения визуальных сообщений.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1Распределение часов дисциплины по темам и видам учебных занятий

№ п/п	Раздел (тема) программы	Общее количество часов по программе	Аудиторные занятия (час.)		Оценочные средства, промежуточная аттестация
			Лекции	Практ. занятия	
1.	Тема 1. Сюжет/история как основа визуального восприятия.	4	2	2	Практ. раб. №1
2	Тема 2. Визуальный язык, знаковые системы, имиджевая коммуникация	4	2	2	Практ. раб. №2
3	Тема 3. Механика визуального восприятия, понимания и мотивации	8	4	4	Практ. раб. №3
4	Тема 4. Выработка концепции на основе сюжета/истории	8	4	4	Практ. раб. №4
5	Тема 5. Структура и элементы композиции, как атрибуты стиля, тренда. Их взаимосвязь в визуальном	12	8	4	Практ. раб. №5

	сообщении.				
6	Тема 6. Полиморфная композиция, генеративность, динамика, анимация и интерактивность.	12	8	4	Практ. раб. №6
	ИТОГО	**48**	**28**	**20**	**Зачет**

3.2.Мероприятия практической работы и текущего контроля

3.2.1 Примерные темыпрактических занятий

№ п/п	№ практ. работы	Наименование тем практических работ	Формируемые компетенции (или их части)	Количество часов занятий
1	Практ. раб.№1	Разработка плоскостной абстрактной композиции по общеизвестному сюжету в условиях ограничения выразительных средств	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах. -Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций.	2
2	Практ. раб.№2	Разработка плоскостной абстрактной композиции на тему отражения заданного контекста в условиях ограничения выразительных средств (эмоциональный пейзаж)	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах. -Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций.	2
3	Практ. раб.№3	Разработка графической идеи передачи сообщения в условиях ограничения выразительных средств	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах.	4

			-Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций.	
4	Практ. раб.№4	Разработка концепции динамической композиции с заданной коммуникативной функцией в рамках заданного формата	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах. -Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций.	4
5	Практ. раб.№5	Разработка композиции с заданной коммуникативной функцией в рамках определенного стиля, тренда	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах. -Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций.	4
6	Практ. раб.№6	Разработка концепции генеративной (полиморфной) композиции с заданной коммуникативной функцией в различных форматах	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах. -Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере	4

			визуальных коммуникаций.	
		ИТОГО		**20**

3.2.2Перечень примерных контрольных вопросов

1. Назовите основные средства построения композиции.
2. Назовите свойства и качества композиции, как средства передачи визуального сообщения.
3. Графика, как средство передачи смысловой информации на плоскости.
4. Функции цветогрфики в композиции.
5. Функция шрифта в композиции.
6. Значение светотени в композиции.
7. Назовите основные средства,используемые для выражения оттенков смысла в визуальном сообщении (пропорции, контраст, ритм, динамика-статика структуры и др.)
8. Способы и приемы создания контраста в элементах композиции. Виды контраста.
9. Средства и приемы построения динамической композиции.
10. Симметрия-асимметрия как средство передачи смысловых акцентов в композиции.
11. Отношения-пропорции элементов в композиции. Золотое сечение.
12. Модульное построение композиции, паттерн.
13. Сюжет/история как основа визуального сообщения в композиции.
14. Что такое равновесие и для чего оно нужно при создании образа в композиции? Примеры использования в визуальных искусствах.
15. Функция ритмического повтора элементов в композиции. Метрический повтор в композиции.
16. Понятие стиля и основные приемы стилизации.
17. Механизм зрительного восприятия и его использование при создании композиции.
18. Основные типы аттрактивных, доминирующих элементов в композиции.
19. Знаковые системы как средство мотивации в визуальном сообщении.
20. Принципы и правила размещения аттрактивного и смыслового текстового контента в композиции
21. Средства и приемы создания полиморфной композиции
22. Что такое «генеративность», как средство реализации динамической полиморфной композиции.
23. Использование доступных средств искусственного интеллекта в генерации вариантов компоновочных решений.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Кузвесова, Н. Л. История графического дизайна : от модерна до конструктивизма : учебное пособие / Н. Л. Кузвесова ; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2015. – 107 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455462 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0203-9. – Текст : электронный.

2. Трошина, Г. В. Трехмерное моделирование и анимация : учебное пособие : [16+] / Г. В. Трошина. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2010. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229305 – ISBN 978-5-7782-1507-8. – Текст : электронный.

3. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 183 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-06028-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/416124

4. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 400 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0703-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2111907

Дополнительная литература:

5. Бесчастнов, Н. П. Цветная графика : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2014. – 224 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837

6. Бесчастнов, Н. П. Портретная графика : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2016. – 400 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675

7. Бесчастнов, Н. П. Сюжетная графика : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2012. – 432 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588

Ресурсы ЭБС

- http://irbis.usaaa.ru - Электронный каталог библиотеки УрГАХУ В каталоге полностью отражены фонды книг на русском и иностранных языках, диссертаций и авторефератов, методических изданий, изданий на электронных носителях. В тестовом режиме представлены картотеки журналов и статей. Есть возможность просмотра последних поступлений по месяцам.
- http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Предоставлен доступ к базовой коллекции, к тематической коллекции по искусству и изданиям УрГАХУ.Доступ к основной учебной литературе, используемой в учебных дисциплинах УрГАХУ, из ЭБС предоставлен у следующих издательств:
- http://e.lanbook.com - ЭБС «Издательство «Лань»
- http://www.biblio-online.ru - ЭБС «Юрайт»
- http://znanium.com - ЭБС «ZNANIUM» издательства «Инфра-М»

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование аудиторий, кабинетов, лабораторий	Виды занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Лекционная аудитория	Лекции, практические	Мультимедийный

Аудитория для проведения практических занятий	занятия	проектор, экран, доска, компьютер

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:				
№	**ФИО**	**Ученая степень, звание**	**Должность**	**Место работы**
1	Ковалев Павел Геннадьевич	Профессор	профессор кафедры ГД	УрГАХУ
Согласовано:				
1	Яшин Александр Александрович	к.э.н., доцент	Декан ФДПО	УрГАХУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова»
(УрГАХУ)

Факультет дополнительного профессионального образования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиЦТ

Документ подписан электронной подписью
Владелец Исаченко Виктория Игоревна
Сертификат 00 aa 14 66 4e 20 b7 7a a7 97 cf d8 f7 a1 80 c1 e5
Действителен с 30.08.2023 по 22.11.2024

«27» июня 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ШРИФТОГРАФИКИ

Программа профессиональной переподготовки «Графический дизайн»
Форма обучения:очная

Екатеринбург, 2024

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами

Дисциплина «Основы шрифтографики» входит в базовый модуль программы профессиональной переподготовки «Графический дизайн».

Курс опирается на знания, приобретенные на дисциплинах «Композиция в дизайне», «Дизайн визуальных коммуникаций».

Достигнутый в ходе изучения рассматриваемой дисциплины уровень профессиональной подготовки является необходимым для дальнейшего освоения дисциплины: «Дизайн рекламы», «Дизайн интерфейсов», Дизайн-проект «Современная продающая упаковка», «Технология полиграфии».

В процессе изучения дисциплины происходит формирование у обучающихся трудовых компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности при закреплении практических навыков, умения и владения основами шрифтовой культуры, в соответствии с квалификационными требованиями профстандарта по профессии графический дизайнер.

1.2 Аннотация содержания дисциплины

Освоения дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций и получение знаний по истории развития шрифтовой культуры, терминологии в шрифтовом дизайне, современных тенденций в шрифтовом дизайне и типографике,знании генезиса и семантики шрифта, владении современной шрифтовой культурой и умением анализировать шрифты в историческом, культурологическом и композиционном аспекте, отбирать шрифты для той или иной типографической ситуации.

1.3 Краткий план построения процесса изучения дисциплины

Процесс изучения дисциплины включает лекции и работу, в рамках которой слушатель выполняютпрактические упражнения. При изучении дисциплины применяются формы интерактивного обучения, технологии взаимооценки.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации - зачет.

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оцениванияучастия обучающегося в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения практических (графических) упражнений

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины «Композиция в дизайне» является этапом формирования у обучающегося компетенций, необходимых для выполнения нового вида трудовой деятельности:

- Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций

В результате изучения дисциплины «Основы шрифтографики» обучающийся должен:

Знать:

- историю развития шрифтовой культуры, терминологию в шрифтовом дизайне, современные тенденции в шрифтовом дизайне и типографике;

- генезис и семантику шрифта, владеть современной шрифтовой культурой

У**меть**

- анализировать шрифты в историческом, культурологическом и композиционном аспекте, отбирать шрифты для той или иной типографической ситуации.

В**ладеть:**

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения, современной шрифтовой культурой, навыками в каллиграфии.

1.5 Объем дисциплины

Нормативная трудоемкость обучения по данной дисциплине – 24 акад. часа.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование разделов, тем	Содержание
1	Тема 1. Терминология и классификации. Происхождение письменности. Доалфавитные системы письма. Исторические каллиграфические стили письма (1 часть: рустика, унциал, полуунциал). Основы европейской каллиграфии	Терминология и классификации Происхождение письменности. Доалфавитные системы письма. Исторические каллиграфические типы письма. Маюскульные формы: рустика, унциал. Минускульные формы: полуунциал. Основы европейской каллиграфии
2	Тема 2. Исторические каллиграфические стили письма (2 часть)	Каролингский минускул Готические шрифты Русские исторические каллиграфические стили письма
3	Тема 3. История развития шрифтовой культуры XV–начала XX вв.	Изобретение книгопечатания. Иоганн Гутенберг Гуманистическая антиква. Переходная антиква. Новая антиква. Акцидентные шрифты XIX в.: Сверхжирная антиква, Итальянский шрифт, египетский шрифт, Кларендоны, гротески. Шрифтовая культура модерна
4	Тема 4. Шрифтовая культура XX–XXI вв.	Понятие типографики. Жанры типографики XX в. Шрифтовая и типографическая культура модернизма, постмодернизма, постпостмодернизма: различия в идеологии и средствах. История акцидентных шрифтов (буквицы, ломбардские версали, 19 век, модерн, 20 век, 21 век: средства акциденции).
5	Тема 5. Шрифты в цифровом пространстве	Возможности цифровых технологий в проектировании и воспроизводстве шрифтовых форм Цифровое типографическое пространство (новые формы сред потребления) Выбор шрифтов: поиски критериев. Авторское право в шрифтовом дизайне

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1 Распределение часов дисциплины по темам и видам учебных занятий

№ п/п	Раздел (тема) программы	Общее количество часов по программе	Аудиторные занятия (час.)		Оценочные средства, промежуточная аттестация
			Лекции	Практ. занятия	
1.	Тема 1. Терминология и классификации. Происхождение письменности. Доалфавитные системы письма. Исторические каллиграфические стили письма (1 часть: рустика, унциал, полуунциал). Основы европейской каллиграфии	4	1	3	Практ. раб. №1
2	Тема 2. Исторические каллиграфические стили письма (2 часть)	3	1	2	Практ. раб. №2
3	Тема 3. История развития шрифтовой культуры XV–начала XX вв.	4	2	2	Практ. раб. №3
4	Тема 4. Шрифтовая культура XX–XXI вв.	3	2	1	Практ. раб. №4
5	Тема 5. Шрифты в цифровом пространстве	10	2	8	Практ. раб. №5
	ИТОГО	**24**	**8**	**16**	**Зачет**

3.2.Мероприятия практической работы и текущего контроля

3.2.1 Примерные темы практических занятий

№ п/п	№ практ. работы	Наименование тем практических работ	Формируемые компетенции (или их части)	Количество часов занятий
1	Практ. раб. №1	Технологии каллиграфии.	Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций	1
2	Практ. раб. №2	Исторические стили в материально-предметной и графической культуре XX в.	Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию	1

			дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций	
3	Практ. раб. №3	Стили в современном дизайне	Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций	2
4	Практ. раб. №4	Современные стили в субкультурах	Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций	2
5	Практ. раб. №5	«Критерии выбора шрифтов» для различных типографических ситуаций и сред(логотип, журнал, арт-проект)	Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций	2
		ИТОГО		**8**

3.2.2 Перечень примерных контрольных вопросов

1. Первые знаковые системы. Происхождение письменности.
2. Терминология в шрифтовом дизайне. Анатомия шрифта.
3. Классификации шрифтов.
4. Изобретение алфавитной системы письменности.
Маюскульные системы алфавитного письма.
5. Появление минускульного письма. Стили письма раннего Средневековья.Каролингский минускул.
6. Готическое письмо. Фрактура, Текстура, Ротунда, Швабахер, Канцлей, бастарды, Ломбардкие версали.Развитие инициала. Готический орнамент.
7. Изобретение книгопечатания.
Проектирование шрифтов в эпоху Ренессанса. Гуманистическая антиква.
8. Переходная антиква.
9. Новая антиква.
10. Шрифты XIX века
11. Древнерусское письмо
12. Развитие книгопечатания на Руси.
13. Шрифты модерна.
14. Шрифты XX века
15. Конструктивизм, функционализм, постмодернизм в типографике и шрифтовом дизайне
16. Шрифтовая культура XXI века

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Буткевич Л. М. История орнамента : учеб. пособие / Л. М. Буткевич . - М. : Владос, 2008. – 265с. – Гриф М-ва
2. Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов. – М. : ВЛАДОС, 2010. – 335 с. – Гриф М-ва
3. Степанова А. П. Теория орнамента: учеб.пособие / А. П. Степанова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.
4. Наумова, П., Наумова. С. Шрифт и орнамент. Практикум/ П. Наумова, С. Наумова—Екатеринбург: Изд-во УралГАХА «Архитектон», 2014.

Дополнительная литература:

5. Безрукова, Е. А. Шрифтовая графика : учебное наглядное пособие / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Факультет визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 130 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487657

Ресурсы ЭБС

- http://irbis.usaaa.ru - Электронный каталог библиотеки УрГАХУ В каталоге полностью отражены фонды книг на русском и иностранных языках, диссертаций и авторефератов, методических изданий, изданий на электронных носителях. В тестовом режиме представлены картотеки журналов и статей. Есть возможность просмотра последних поступлений по месяцам.
- http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Предоставлен доступ к базовой коллекции, к тематической коллекции по искусству и изданиям УрГАХУ.Доступ к основной учебной литературе, используемой в учебных дисциплинах УрГАХУ, из ЭБС предоставлен у следующих издательств:
- http://e.lanbook.com - ЭБС «Издательство «Лань»
- http://www.biblio-online.ru - ЭБС «Юрайт»
- http://znanium.com - ЭБС «ZNANIUM» издательства «Инфра-М»

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование аудиторий, кабинетов, лабораторий	Виды занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Лекционная аудитория Аудитория для проведения практических занятий	Лекции, практические занятия	Мультимедийный проектор, экран, доска, компьютер

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№	ФИО	Ученая степень, звание	Должность	Место работы
1	Наумова Светлана Владимировна	Доцент	профессор кафедры ДС	УрГАХУ
Согласовано:				
1	Яшин Александр Александрович	к.э.н., доцент	Декан ФДПО	УрГАХУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова»
(УрГАХУ)

Факультет дополнительного профессионального образования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиЦТ

Документ подписан электронной подписью
Владелец Исаченко Виктория Игоревна
Сертификат 00 aa 14 66 4e 20 b7 7a a7 97 cf d8 f7 a1 80 c1 e5
Действителен с 30.08.2023 по 22.11.2024

«27» июня 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ПРОДАЮЩАЯ УПАКОВКА»

Программа профессиональной переподготовки «Графический дизайн»

Форма обучения: очная

Екатеринбург 2024

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами

Дисциплина «Дизайн-проект «Современная продающая упаковка» входит в содержание программы профессиональной переподготовки «Графический дизайн». Курс опирается на знания, приобретенные на дисциплине «Композиция в дизайне», «Дизайн визуальных коммуникаций», «Основы шрифтографики», «Дизайн в рекламе». В процессе изучения дисциплины происходит формирование у обучающихся профессиональных компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности при закреплении практических навыков, умения и владения основами дизайна упаковки.

1.2 Аннотация содержания дисциплины

Освоение дисциплины «Дизайн-проект «Современная продающая упаковка» направлено на формирование профессиональных компетенций и способствует закреплению знаний нового вида профессиональной деятельности в умении и владении основами дизайна упаковки, в соответствии с квалификационными требованиями профстандарта «Графический дизайнер»

Результаты направлены на формирование профессиональных компетенций и знаний, общих принципов функционирования упаковки и принципиальных устройств упаковочного рынка, современных и традиционных коммуникативных технологий в дизайне упаковки, правовых основ рекламной деятельности, ФЗ «О рекламе», современные компьютерные технологии, необходимые в его проектной деятельности.Владении комплексом информационно-технологических знаний, навыками работы с линией, пятном, шрифтом, информацией о конструкционно-материальных элементах упаковочных носителей, работы с классическими и современными шрифтовыми гарнитурами

1.2 Краткий план построения процесса изучения дисциплины

Процесс изучения дисциплины включает лекции и занятия, в рамках ко-торыхобучающийся выполняют практические упражнения. При изучении дисциплины применяются формы интерактивного обучения и технологии взаимооценки.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации –зачет с оценкой.

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения практических (графических) упражнений.

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины «Дизайн-проект «Современная продающая упаковка» является этапом формирования у обучающегося компетенций, необходимых для выполнения нового вида трудовой деятельности:

- Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах.

- Способен проводить предпроектные исследования с использованием

различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций.

- Способен готовить аналитические и презентационные материалы по результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта.

- Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии

В результате изучения дисциплины «Дизайн-проект «Современная продающая упаковка» обучающийся должен:

Знать:

- общие принципы функционирования дизайна упаковки и принципиальное устройство упаковочного рынка; современные и традиционные коммуникативные технологии в дизайне упаковки; правовые основы рекламной деятельности, ФЗ «О рекламе»;
- современные компьютерные технологии, необходимые в его проектной деятельности.

Уметь:

- работать в команде, быть готовым к кооперации с коллегами для выполнения групповых заданий и обсуждения результатов индивидуальных учебных заданий;
- научно обосновать свои проектные предложения и концептуальные идеи;
- уметь грамотно использовать поверхность упаковки и проектный потенциал креативной упаковочной концепции.

Владеть:

- комплексом информационно-технологических знаний, навыками работы с линией, пятном, шрифтом, информацией о конструкционно-материальных элементах упаковочных носителей, работать с классическими и современными шрифтовыми гарнитурами.

1.5 Общая трудоемкость дисциплины

Нормативная трудоемкость обучения по данной дисциплине – 76 акад. часов.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование разделов, тем	Содержание
2	Тема 1. Введение в основы дизайна упаковки	Значение упаковки в жизнедеятельности человека. Проведение анализа пищевых упаковок. Вкусовые традиции в еде. Составление ментальной карты о еде. Выявление вкусовых ассоциаций и создание образов. Истории о еде в картинках. Изображение кулинарного блюда. Выполнение макета на ассоциацию о еде. Коммуникация дизайна упаковки. Проведение анализа пищевых упаковок. Эмоции в дизайне упаковки. Проведение анализа пищевых упаковок. Выполнение упражнений (гендерный признак, эмоции, образ жизни, экономический статус, психотип, возраст). Визуальная коммуникация дизайна упаковки.

		Визуальная коммуникация дизайна упаковки в маркетинговых концепциях. Цвет. Использование пирамиды ограничений А. Маслоу в проектировании дизайна упаковки. Выполнение упражнений (заметность, аппетитность, простота, соотношение цены и качества, уникальность). Шртфт. Использование пирамиды ограничений А. Маслоу в проектировании дизайна упаковки. Выполнение упражнений (качество, изысканность, традиции, вкус и структура, индивидуальность). Иллюстрация. Использование пирамиды ограничений А. Маслоу в проектировании дизайна упаковки. Выполнение упражнений (аппетитность, свежесть). Теория дизайна упаковки. Классификация упаковки. Производство упаковки. Упаковочные материалы. Форма и структура упаковки. Информация на упаковке. Исследования в дизайне упаковки. Инновации в дизайне упаковки. Тренды в упаковке. Будущее дизайна упаковки.
	Тема 2.Проектирование продающей упаковки	Концепция дизайна упаковки. Разработать концепцию дизайна упаковки для ядовитого вещества. Использование исследований психотипов в дизайне упаковки. Разработать концепцию дизайна упаковки для сухофруктов. Использование исследований целевой аудитории в дизайне упаковки. Разработать концепцию дизайна упаковки для «Кофе для друга». Иерархия в подаче текстовой и визуальной информации на упаковке. Разработать концепцию технической информации для упаковки под крупу. Использование исследований индивидуальных потребительских предпочтений в дизайне упаковки. Разработать концепцию дизайна упаковки для сухого корма для кошек.
7	Тема 3. Проектирование продающей упаковки	Исследование. Утверждение темы. Проведение исследования, изучение аналогов. Составление и утверждение брифа. Сбор информации и ее анализ. Построение ментальных карт. Концепция. Разработка концепции. Разработка серии эскизов и клаузур. Проект.Изготовление иллюстраций. Проектирование серии упаковок. Составление текстов. Верстка сторон упаковки. Изготовление макетов. Презентация. Подготовка к презентации. Презентация и защита проекта. Обсуждение результатов.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение часов дисциплины по темам и видам учебных занятий

№ п/п	Раздел (тема) программы	Общее количество часов по программе	Аудиторные занятия (час.)		Оценочные средства, промежуточная аттестация
			Лекции	Практ. занятия	
1.	Тема 1. Введение в основы дизайна упаковки	12	4	8	-
2	Тема 2.Проектирование продающей упаковки	23	5	18	Практ. раб. № 1, 2, 3, 4
3	Тема 3. Проектирование продающей упаковки	41	1	40	Практ. раб. № 5, 6, 7, 8
	ИТОГО	**76**	**10**	**66**	**Зачет с оценкой**

3.2.Мероприятия практической работы и текущего контроля

3.2.1 Примерные темы практических занятий

№ п/п	№ практ. работы	Наименование тем практических работ	Формируемые компетенции (или их части)	Количество часов занятий
1	Практ. раб. №1	Разработать концепцию дизайна упаковки для сухого корма для кошек	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах. Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций. Способен готовить аналитические и презентационные материалы по результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта. Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	2
2	Практ. раб. №2	Разработать концепцию технической информации для упаковки под крупу	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах. Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную	2

			идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций. Способен готовить аналитические и презентационные материалы по результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта. Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	
3	Практ. раб. №3	Разработать концепцию дизайна упаковки для «Кофе для друга»	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах. Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций. Способен готовить аналитические и презентационные материалы по результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта. Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	2
4	Практ. раб. №4	Разработать концепцию дизайна упаковки для сухофруктов	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах. Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций. Способен готовить аналитические и презентационные материалы по результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта. Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	2
5	Практ. раб. №5	Составление и	Способен воплощать концепцию дизайн-	4

		утверждение брифа. Построение ментальных карт	проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах. Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций. Способен готовить аналитические и презентационные материалы по результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта. Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	
6	Практ. раб. №6	Разработка концепции выбранного объекта. Разработка серии эскизов и клаузур	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах. Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций. Способен готовить аналитические и презентационные материалы по результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта. Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	6
7	Практ. раб. №7	Изготовление иллюстраций. Проектирование серии упаковок. Составление текстов. Верстка сторон упаковки. Изготовление макетов	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах. Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций. Способен готовить аналитические и презентационные материалы по	12

			результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта. Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	
	Практ. раб. №8	Презентация и защита курсового проекта разрабатываемого объекта	Способен воплощать концепцию дизайн-проекта в оригинальном графическом решении с использованием навыков ручного эскизирования и работы в различных компьютерных программах. Способен проводить предпроектные исследования с использованием различных информационных источников, разрабатывать на их основе креативную идею и концепцию дизайн-проекта в сфере визуальных коммуникаций. Способен готовить аналитические и презентационные материалы по результатам проектной деятельности и осуществлять защиту дизайн проекта. Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	8
		ИТОГО		**38**

3.2.2 Перечень примерных контрольных вопросов

1. Какое значение имеет упаковка в современном обществе?
2. Какими признаками обладает конкурентоспособная упаковка?
3. Чем отличается древняя упаковка от современной упаковки?
4. В чем состоят особенности упаковывания товаров у разных народов?
5. По каким критериям различают упаковку от тары?
6. Признаки классификации упаковки?
7. Бриф на проектирование упаковки?
8. Способы печати на упаковки?
9. Из каких этапов состоит печатный процесс упаковки?
10. Какие существуют виды постпечатного оформления готовой упаковки?
11. Виды современных упаковочных материалов?
12. Инновационные упаковочные материалы?
13. Маркетинговые концепции?
14. Зачем дизайнеру по упаковке знать основы маркетинга?
15. Что такое – УТП, и какое оно имеет отношение к дизайну упаковки?
16. Что такое конкурентное преимущество упаковки?
17. Для каких целей исследуют упаковку конкурентов?
18. Какие бывают методы сбора информации для проектирования упаковки?
19. Какие цветовые ассоциации вы можете назвать в категории продуктов питания?
20. Влияние цвета на конкурентоспособность упаковки?

21. Влияние формына конкурентоспособность упаковки?
22. Как структура упаковки становится способом коммуникации с потребителем?
23. Как сильно форма и структура упаковки зависят от развития новых технологий?
24. Какие шрифтовые приемы могут привлечь внимание покупателя?
25. Какими графическими средствами достигается удобная навигация взгляда потребителя по поверхности упаковки?
26. Какое значение имеет нормативно-законодательная информация на упаковке?
27. Значение иллюстрации в дизайне упаковки?

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Афонасова, М. А. Бизнес-планирование : учебное пособие / М. А. Афонасова ; Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2012. – 108 с. : ил.,табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208641
2. 2. Марусева, И. В. Творческая реклама : приемы и методы ее создания (художественно-аналитическое исследование) / И. В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 421 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276141

Дополнительная литература:

1. Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности дизайнера : учебное пособие / О. П. Тарасова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. – 133 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270309
2. Макашев, М. О. Бренд : учебное пособие / М. О. Макашев. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684513

Ресурсы ЭБС

- http://irbis.usaaa.ru - Электронный каталог библиотеки УрГАХУ В каталоге полностью отражены фонды книг на русском и иностранных языках, диссертаций и авторефератов, методических изданий, изданий на электронных носителях. В тестовом режиме представлены картотеки журналов и статей. Есть возможность просмотра последних поступлений по месяцам.
- http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Предоставлен доступ к базовой коллекции, к тематической коллекции по искусству и изданиям УрГАХУ.Доступ к основной учебной литературе, используемой в учебных дисциплинах УрГАХУ, из ЭБС предоставлен у следующих издательств:
- http://e.lanbook.com - ЭБС «Издательство «Лань»
- http://www.biblio-online.ru - ЭБС «Юрайт»
- http://znanium.com - ЭБС «ZNANIUM» издательства «Инфра-М»

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование аудиторий, кабинетов, лабораторий	**Виды занятий**	**Наименование оборудования, программного обеспечения**
Лекционная аудитория Аудитория для проведения практических занятий	Лекции, практические занятия	Мультимедийный проектор, экран, доска, компьютер
Компьютерный класс	Лекции, практические занятия	Компьютер, мультимедийный проектор, звук, экран, доска

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:				
№	**ФИО**	**Ученая степень, звание**	**Должность**	**Место работы**
1	Босых Ирина Борисовна	Доцент	Доцент кафедры ГД	УрГАХУ
Согласовано:				
1	Яшин Александр Александрович	к.э.н., доцент	Декан ФДПО	УрГАХУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова»
(УрГАХУ)

Факультет дополнительного профессионального образования

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиЦТ

Документ подписан электронной подписью
Владелец Исаченко Виктория Игоревна
Сертификат 00 aa 14 66 4e 20 b7 7a a7 97 cf d8 f7 a1 80 c1 e5
Действителен с 30.08.2023 по 22.11.2024

«27» июня 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИИ

Программа профессиональной переподготовки «Графический дизайн»

Форма обучения: очная

Екатеринбург, 2024

1. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами

Дисциплина «Технологии полиграфии» входит в составпрограммы профессиональной переподготовки «Графический дизайн».Курс опирается на знания, приобретенные на дисциплине «Композиция в дизайне», «Дизайн визуальных коммуникаций», «Основы шрифтографики».Достигнутый в ходе изучения рассматриваемой дисциплины уровень профессиональной подготовки является необходимым для дальнейшего освоения дисциплины: «Дизайн в рекламе», «Современная продающая упаковка».В процессе изучения дисциплины происходит формирование у обучающихся профессиональных компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности при закреплении практических навыков, умения и владения основами предпечатной подготовки.

1.2 Аннотация содержания дисциплины

Освоение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций и способствует формированию у обучающихся знаний принципов работы современного полиграфического оборудования, приобретении навыков предпечатной подготовки растровых и векторных изображений, создания на основе полиграфического проекта монтажного листа, подготовки полиграфического проекта для передачи в типографию или препресс-бюро.

Знания и навыки в области подготовки дизайн-проектов для полиграфического исполнения необходимы дизайнеру-графику в егоповседневной работе, так как любая графическая работа так или иначе ориентирована на дальнейшую публикацию.

1.3 Краткий план построения процесса изучения дисциплины

Процесс изучения дисциплины включает лекции и занятия, в рамках которой обучающийся выполняют практические упражнения. При изучении дисциплины применяются формы интерактивного обучения, технологии взаимооценки.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет оценкой

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения практических упражнений.

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины «Технология полиграфии» является этапом формирования у обучающегося компетенций, необходимых для выполнения нового вида трудовой деятельности:

- Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии

В результате изучения дисциплины «Технология полиграфии» обучающийся должен:

Знать:

- общие принципы допечатных процессов; современные компьютерные технологии, необходимые для подготовки дизайн-проекта к отправке в типографию.

Уметь:

- работать в команде, быть готовым к кооперации с коллегами, работающими на полиграфических предприятиях для выполнения предпечатных работ.

Владеть:

- комплексом информационно-технологических знаний, навыками работы с полиграфическими программными продуктами, информацией о требованиях типографий к предоставляемым файлам.

1.5 Общая трудоемкость дисциплины

Нормативная трудоемкость обучения по данной дисциплине – 72 акад. часа.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование разделов, тем	Содержание
1	Тема 1. История развития и современное состояние полиграфии	Вводная лекция, основные понятия. Проблемы предпечатной подготовки История книгопечатания. Виды печати. Эпоха металлического набора. Современное состояние типографского дела. Общая схема получения полиграфической продукции. Работа с заказчиком. Этапы прохождения заказа. Понятие рабочего потока. Входные и выходные данные. Инструментальное обеспечение рабочего потока
2	Тема 2. Работа над макетом и подготовка к печати	Форматы графических файлов. Полиграфические и неполиграфические форматы. Особенности использования различных форматов в полиграфии. Офсетная печать – самый массовый вид коммерческой печати. Принцип плоской (офсетной) печати Растрирование. Растровые процессоры (RIP) и интерпретаторы PostScript. Виды разрешения: PPI, DPI, LPI, SPI. Понятие линиатуры. Соотношение разрешения и линиатуры для разных видов полиграфических работ.
3	Тема 3. Подготовка файлов для печати и взаимодействие с типографией	Цвет в полиграфии. Цветовые режимы. Разрядность цвета (пиксельная глубина). Определение цвета в публикации Цветоделение. Параметры цветоделения. Настройка CMYK setup. Учет параметров растискивания точки (dot gain) и предельное количество краски (Total Ink Limit). Работа с иллюстрациями. Импорт иллюстраций в программу верстки. Связанные файлы. Технологии OPI и OLE. Автоматическое обновление связей. Шрифты и подготовка текстовых данных. Проблема экранного вывода шрифтов. Основные правила набора текстовых данных и верстки. Подготовка монтажного листа. Учет вылетов для подрезки. Подготовка файлов для вырубки, лакировки, тиснения. Подготовка файлов для отправки в типографию. Предпечатная подготовка. Предпечатная проверка (префлайтинг). Послепечатные работы

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение часов дисциплины по темам и видам учебных занятий

№ п/п	Раздел (тема) программы	Общее количество часов по программе	Аудиторные занятия (час.)		Оценочные средства, промежуточная аттестация
			Лекции	Практ. занятия	
1.	Тема 1. История развития и современное состояние полиграфии	12	2	10	Практ. раб. №1
2	Тема 2. Работа над макетом и подготовка к печати	28	8	20	Практ. раб. №2
3	Тема 3. Подготовка файлов для печати и взаимодействие с типографией	32	2	30	Практ. раб. №3
	ИТОГО	**72**	**12**	**60**	**Зачет с оценкой**

3.2.Мероприятия практической работы и текущего контроля

3.2.1 Примерные темы практических занятий

№ п/п	№ практ. работы	Наименование тем практических работ	Формируемые компетенции (или их части)	Количество часов занятий
1	Практ. раб. №1	История развития и современное состояние полиграфии	Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	10
2	Практ. раб. №2	Работа над макетом и подготовка к печати	Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	20
3	Практ. раб. №3	Подготовка файлов для печати и взаимодействие с типографией	Способен проектировать объекты графического дизайна с учетом технологических особенностей их производства, используя соответствующие цифровые технологии	30
		ИТОГО		**60**

3.2.2 Перечень примерных контрольных вопросов

1. Виды печати.
2. Общая схема получения полиграфической продукции.
3. Понятие рабочего потока. Входные и выходные данные.
4. Форматы графических файлов.
5. Принцип плоской (офсетной) печати.
6. Принцип растрирования.

7. Виды разрешения.
8. Понятие линиатуры. Соотношение разрешения и линиатуры.
9. Цветовые режимы. Разрядность цвета (пиксельная глубина).
10. Параметры цветоделения. Настройка CMYK setup.
11. Учет параметров растискивания точки (dot gain) и предельное количество краски (Total Ink Limit).
12. Импорт иллюстраций в программу верстки. Связанные файлы. Технологии OPI и OLE.
13. Проблема экранного вывода шрифтов. Основные правила набора текстовых данных и верстки.
14. Подготовка файлов для отправки в типографию.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Клещев, О. И. Технологии полиграфии : учебное пособие / О. И. Клещев ; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2015. – 108 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455450
2. Клещев, О. И. Основы производственного мастерства : художественно-техническое редактирование : учебное пособие / О. И. Клещев ; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2015. – 107 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449

Дополнительная литература:

1. Кулак, М. И. Технология полиграфического производства : учебник / М. И. Кулак, С. А. Ничипорович, Н. Э. Трусевич. – Минск : Белорусская наука, 2011. – 373 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89360
2. Головко, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / С. Б. Головко. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 424 с. : ил. – (Медиаобразование). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684751

Ресурсы ЭБС

- http://irbis.usaaa.ru - Электронный каталог библиотеки УрГАХУ В каталоге полностью отражены фонды книг на русском и иностранных языках, диссертаций и авторефератов, методических изданий, изданий на электронных носителях. В тестовом режиме представлены картотеки журналов и статей. Есть возможность просмотра последних поступлений по месяцам.
- http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Предоставлен доступ к базовой коллекции, к тематической коллекции по искусству и изданиям УрГАХУ.Доступ к основной учебной литературе, используемой в учебных дисциплинах УрГАХУ, из ЭБС предоставлен у следующих издательств:
- http://e.lanbook.com - ЭБС «Издательство «Лань»
- http://www.biblio-online.ru - ЭБС «Юрайт»
- http://znanium.com - ЭБС «ZNANIUM» издательства «Инфра-М»

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование аудиторий, кабинетов, лабораторий	Виды занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Лекционная аудитория Аудитория для проведения практических занятий	Лекции, практические занятия	Мультимедийный проектор, экран, доска, компьютер

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:				
№	**ФИО**	**Ученая степень, звание**	**Должность**	**Место работы**
1	Клещев Олег Иванович		Ст. преподаватель кафедры ГД	УрГАХУ
Согласовано:				
1	Яшин Александр Александрович	к.э.н., доцент	Декан ФДПО	УрГАХУ