

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Центр дополнительного образования

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина»

Н.С. Трухановская

« » 20 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Графический дизайн»

(72 часа)

Разработчики:

Школа св. Георгия Победоносца, преподаватель искусств по классу «Графический дизайн» К.Э. Азимова;

ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», начальник отдела прогнозирования и мониторинга, канд. пед. наук В.А. Жильцов;

ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», ведущий дизайнер отдела электронного контента и мультимедиапроектов И.О. Дорошенко.

Протокол заседания Ученого Совета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина № 22 от « 29 » ноября 20 22 г.

Ученый секретарь

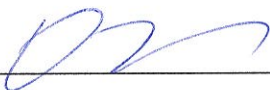
Г.Н. Купцова

Проректор по
взаимодействию
с органами власти и связям
с общественностью

И.А. Диденко

Директор центра
дополнительного
образования

О.В. Желтов

Директор департамента
образовательной
деятельности

Л.С. Гончарова

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Графический дизайн» (базовый уровень) имеет **техническую** направленность с высокой информационно-технологической составляющей.

Ее **актуальность** обусловлена высокой востребованностью качественной подготовки обучающихся к сдаче демонстрационного экзамена по компетенции «Графический дизайн» в рамках программы технической поддержки молодежи столичной системы образования.

Цели изучения программы «Графический дизайн» – овладение обучающимися базовыми навыками графического дизайна; обеспечение качественной подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену по компетенции «Графический дизайн».

Задачами изучения данной программы являются:

- 1) обучение владению необходимым набором компьютерных программ для графического дизайна и обработки цифровых изображений;
- 2) изучение принципов композиции;
- 3) овладение основами типографики, умением оформлять тексты и текстовые блоки;
- 4) ознакомление с основами колористики, понимание природы цветовых эффектов, смешения цветов, цветовых контрастов, получение навыка работы с цветом;
- 5) развитие у обучающихся креативного образа мыслей, умения формулировать визуальный образ, передавать информацию целевой аудитории посредством изображения концептуальных образов;
- 6) использование принципа «насмотренности» для формирования визуального опыта обучающихся.

1.2 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения программы

1. Учащиеся должны иметь элементарные навыки рисования, работы с бумагой, карандашом, красками и цветной бумагой.
2. Учащиеся должны иметь опыт работы с персональным компьютером.

1.3. Требования к результатам освоения программы

В результате освоения программы учащийся должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного применения компетенций:

учащийся должен знать:

- теоретические основы принципов композиции;
- основы типографики; основы колористики; теоретические основы графического дизайна и его принципов.

учащийся должен уметь:

- разрабатывать оригинальные визуальные образы на основе вспомогательного изображения или без него;
- владеть техниками мозгового штурма и креативной разработки проблемы;
- владеть необходимыми пакетами программного обеспечения;
- осуществлять графические работы самостоятельно и в качестве члена рабочей группы.

Программа по графическому дизайну направлена на формирование следующих умений:

- создавать графические концепты;
- оценивать восприятие художественных образов целевой аудиторией;
- создавать иллюстрации;
- верстать графическую продукцию по заданным стандартам;
- создавать растровую и векторную графику;
- организовывать рабочий процесс;
- использовать приемы и методики для креативной разработки концептов;
- использовать графический редактор GIMP;
- использовать графический редактор Adobe Photoshop;
- использовать графический редактор Adobe Illustrator;
- работать с композицией;
- работать с цветовой гаммой (CMYK, RGB);
- создавать логотипы;
- создавать фирменные стили;
- стилизовать шрифты;
- критиковать собственную работу;
- работать с художественными принадлежностями (бумага, карандаш, краски, кисти, цветная бумага).

1.4. Трудоемкость обучения:

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа.

1.5 Форма обучения:

Очная (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).

1.6 Режим занятий: 4 – 6 академических часа в день, 1 раз в неделю.

1.7. Категория обучающихся: обучающиеся средних и старших классов общеобразовательных школ, студенты профессиональных образовательных организаций; возраст обучающихся – 12–18 лет.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы «Графический дизайн» (72 часа)

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего, час	В том числе		
			Лекции	Практические занятия	Самостоятель ная работа
1	Введение	2	2	-	-
1.1	Графический дизайн: цели и задачи программы	1	1	-	-
1.2	Дизайн: основные понятия	1	1	-	-
2	Основа композиции	3	1	2	-
2.1	Простейшие геометрические формы. Виды орнаментов	1	1	-	-
2.2	Стилизация персонажей	2	-	2	-
3	Основа работы с цветом. Колористика	3	1	2	-
3.1	Передача настроения с помощью цвета и движения	1	1	-	-
3.2	Использование различных фактур для изучения влияния материалов	2	-	2	-
4	Основа типографики и работы со шрифтом	9,5	4	5,5	-
4.1	Краткая история шрифтов. Знакомство с основными особенностями стилизации шрифта.	2	2	-	-
4.2	Работа со шрифтом и его стилизацией. Стилизация букв/буквы. Леттеринг	2,5	0,5	2	-
4.3	Разработка собственного шрифта	2,5	0,5	2	-
4.4	Техника коллажирования с использованием стилизации и типографики	2,5	1	1,5	-
5	Креативное мышление	10	3	7	-
5.1	Основы креативного мышления.	2	1	1	-
5.2	Креативное мышление и	2	1	1	-

	интеллект-карты				
5.3	Критика идей: конструктивный разбор и шкала оценки креатива	2	1	1	-
5.4	Практика и принципы командной работы	2	-	2	-
5.5	Работа на время и по заданию.	2	-	2	-
6	Работа с программным обеспечением	25,5	5	20,5	-
6.1	Технические аспекты работы с векторной графикой	3	1	2	-
6.2	Работа с векторной графикой	3	-	3	-
6.3	Работа с кривыми	2	-	2	-
6.4	Работа по заданию на стилизацию объекта	4	2	2	-
6.5	Технические аспекты работы с растровой графикой.	4	2	2	-
6.6	Работа с растром, изучение основ программы Adobe Photoshop / GIMP	2	-	2	-
6.7	Изучение слоёв и их свойств	3	-	3	-
6.8	Создание коллажированной композиции	2	-	2	-
6.9	Практика работа на время и по заданию	2,5	-	2,5	-
7	Типографика (работа с книжной версткой и плакатом)	15	5	10	-
7.1	Понятие типографики	1	1	-	-
7.2	Верстка разворота, распределение строк и соблюдение интервалов	3	1	2	-
7.3	Работа с программой Adobe Illustrator	2	-	2	-
7.4	Предпечатная подготовка: технические аспекты и важные настройки	2	1	1	-
7.5	Сторитейлинг. Создание книжной обложки с использованием полученных знаний	3	1	2	-
7.6	Плакатное искусство	1	1	-	-
7.7	Создание плаката по мотивам любимой книги, используя принцип сторитейлинга	3	-	3	-

8	Промежуточная аттестация	4	-	4	-
	Итого	72	21	51	-

2.2. Содержание программы

№ п/п	Название темы	Виды учебных занятий, учебных работ	Содержание
1.	Графический дизайн: цели и задачи программы	Лекция (1 час)	Цели и задачи программы. Формат демонстрационного экзамена. Обзор учебно-тематического плана. Презентация инструментов, которые будут необходимы в процессе обучения.
2.	Дизайн: основные понятия	Лекция (1 час)	Основное понятие дизайна, навыки дизайнера и его профессия. Понятие «насмотренность». История профессии «дизайнер». Известные дизайнеры России и мира.
3.	Простейшие геометрические формы. Виды орнаментов	Лекция (1 час)	Простейшие геометрические формы: круг, квадрат, треугольник и другие. Поиск примеров в современном искусстве. Виды орнаментов. Введение понятия «стилизация». Использование простых геометрических форм (круга, квадрата, точки, линии) для передачи движения, настроения. Примеры стилизации в дизайне интерьера и изобразительном искусстве.
4.	Стилизация персонажей	Практич. занятие (2 часа)	Создание персонажа с помощью простейших форм, упрощение до минимализма/изменение форм/замена форм) Сторителлинг. Тренировка навыка упрощения/изменения форм. Создание стилизованной копии любимого персонажа. Создание сюжета простыми линиями. Стилизация вокруг нас.
5.	Передача настроения с помощью цвета и движения	Лекция (1 час)	Передача настроения с помощью цвета. Передача движения. Передача основного эмоционального сообщения с помощью цвета. Цветовые сочетания. Близкие, противоположные,

			модные/современные. Ассоциативное цветовое восприятие. Опыты с цветом. Колористика в жизни и искусстве.
6.	Использование различных фактур для изучения влияния материалов	Практич. занятие (2 часа)	Создание композиций с помощью стилизованных форм и цвета. Передача настроения, движения, сюжета. Создание композиции с помощью подручных материалов и аппликации. Ручная работа с материалами и составление композиций из бумаги (стилизованные вещи).
7.	Краткая история шрифтов. Знакомство с основными особенностями стилизации шрифта	Лекция (2 часа)	Понятие типографики. Введение в историю типографических стилей. Примеры типографики, стильных и тематических шрифтов. Просмотр короткого фильма о создании шрифта.
8.	Работа со шрифтом и его стилизацией. Стилизация букв/буквы. Леттеринг	Лекция (0,5 часа) Практич. занятие (2 часа)	Стилизация буквы и примеры использования стилизованных шрифтов. Стилизация инициалов своего имени (передача своего настроения/характера с помощью стилизованных инициалов).
9.	Разработка собственного шрифта	Лекция (0,5 часа) Практич. занятие (2 часа)	Стилизованные шрифты. Примеры использования стилизованных шрифтов. Создание стилизованного шрифта (на примере из 3–4 букв).
10.	Техника коллажирования с использованием стилизации и типографики	Лекция (1 час) Практич. занятие (1,5 часа)	Коллаж, как инструмент сторителлинга и стилизации. Создание коллажа с использованием шрифтов и изображений.
11.	Основы креативного мышления.	Лекция (1 час) Практич. занятие (1 час)	Введение в креативность. Основные понятия. Упражнения на соединения. Основные аспекты креативности: насмотренность, оценка, метод. Соединения уникальным способом. Упражнения на креативные соединения.
12.	Креативное мышление и интеллект-карты	Лекция (1 час) Практич. занятие (1 час)	Методики креативного мышления. Применения методик по креативному мышлению для конкретных задач. Знакомство с методами формирования идей и их развития. Задание на генерацию идей. Интеллект-карты.

13.	Критика идей: конструктивный разбор и шкала оценки креатива.	Лекция (1 час) Практич. занятие (1 час)	Методики конструктивного разбора. Шкала оценки креатива. Конструктивная критика идей друг друга посредством методики «idea caffé». Критика при групповой работе.
14.	Практика и принципы командной работы.	Практич. занятие (2 часа)	Принципы командной работы. Задание на генерацию идей в команде.
15.	Работа на время и по заданию.	Практич. занятие (2 часа)	Работа в программе Adobe Illustrator на время и по заданию.
16.	Технические аспекты работы с векторной графикой	Лекция (1 час) Практич. занятие (2 часа)	Технические аспекты работы с векторной графикой. Цветовые модели RGB, CMYK, HSB. Изучение основ программы Adobe Illustrator. Изучение инструментов работы с простыми формами. Изучение инструментов работы с цветом. Векторная графика вокруг нас.
17.	Работа с векторной графикой,	Практич. занятие (3 часа)	Изучение основ программы Adobe Illustrator. Интерфейс графического редактора. Задания на работы с кривыми, изменение форм, цвета. Работа с кривыми.
18.	Работа с кривыми.	Практич. занятие (2 часа)	Создание объекта стилизованного с помощью кривых.
19.	Работа по заданию на стилизацию объекта.	Лекция (2 часа) Практич. занятие (2 часа)	Создание логотипа / иконки. Оцифровка нарисованного объекта, доработка ручных эскизов в программе Adobe Illustrator. Технические аспекты работы с растровой графикой. Работа с растром, изучение основ программы Adobe Photoshop. Корректировка растрового изображения, изучения инструментов выделения.
20.	Технические аспекты работы с растровой графикой.	Лекция (2 часа) Практич. занятие (2 часа)	Изучение слоев и их свойств. Параметры наложения. Импорт и экспорт объектов. Растровые изображения вокруг нас.

21.	Работа с растром, изучение основ программы Adobe Photoshop / GIMP.	Практич. занятие (2 часа)	Работа по заданию. Создание коллажированной композиции в программе Adobe Photoshop. Настройки режима коррективы растрового изображения. Изучения инструментов выделения.
22.	Изучение слоев и их свойств.	Практич. занятие (3 часа)	Работа с импортированием объектов. Создание и комбинирование слоев. Импорт и экспорт объектов.
23.	Создание коллажированной композиции.	Практич. занятие (2 часа)	Работа по заданию коллажированной композиции в программе Adobe Photoshop и Adobe Illustrator с использованием изученных средств
24.	Практика работа на время и по заданию	Практич. занятие (2,5 часа)	Практика работа в программах Adobe Photoshop и Adobe Illustrator на время и по заданию.
25.	Понятие типографики	Лекция (1 часа)	Понятие типографики. Верстка. Задание на наглядность. Читабельность и нечитабельность текста. Принципы читабельности текста. Нечитабельная верстка.
26.	Верстка разворота, распределение строк и соблюдение интервалов.	Лекция (1 час) Практич. занятие (2 часа)	Верстка и правила книжной верстки. Верстка разворота, распределение строк
27.	Работа с программой Adobe Illustrator,	Практич. занятие (2 часа)	Продолжение изучения функций верстки Adobe Illustrator. Применение правил верстки для заданного материала
28.	Предпечатная подготовка: технические аспекты и важные настройки.	Лекция (1 час) Практич. занятие (1 час)	Настройки предпечатной подготовки. Применение настроек предпечатной подготовки ранее сделанного макета.
29.	Стортейлинг. Создание книжной обложки с использованием полученных знаний.	Лекция (1 час) Практич. занятие (2 часа)	Стортейлинг. Создание обложки по сюжету книги.
30.	Плакатное искусство.	Лекция (1 час)	Краткая история плакатного стиля. Плакатное искусство. Плакатные стили. Плакаты вокруг нас.

31.	Создание плаката по мотивам любимой книги, используя принцип сторителлинга.	Практич. занятие (3 часа)	Создание плаката.
32.	Промежуточная аттестация	Практич. занятие (4 часа)	Создание проекта открытки/плаката в соответствии с ТЗ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-технические условия реализации модуля

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Аудитория	Лекции	компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска
Компьютерный класс	Практические занятия	компьютеры, мультимедийный проектор, экран, сеть Интернет •графический редактор GIMP; •графический редактор Adobe Photoshop; •графический редактор Adobe Illustrator
Виртуальная комната	Лекции, практические занятия.	Компьютер, веб-камера, микрофон, специализированное ПО для видео связи, сеть Интернет •графический редактор GIMP; •графический редактор Adobe Photoshop; •графический редактор Adobe Illustrator

3.2. Учебно-методическое обеспечение

В учебном процессе используются следующие учебно-методические материалы и нормативно-правовые акты:

Список литературы:

1. Different Ground. Каталог выставки современного голландского графического дизайна. - Москва: ИЛ, 2010. - 308 с.
2. Wilson, Н. Лондон. 1000 графических элементов для создания неповторимого дизайна. - М.: РИП-Холдинг, 2005. - 320 с.
3. Бузинова, А. Графический дизайн в фэшн-брендинге. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. - 401 с.
4. Бхаскаран, Л. Анатомия дизайна. Реклама, книги, газеты, журналы.

- М.: АСТ, 2006. - 256 с.

5. Гордон, Б., Гордон, М. Графический дизайн. Мастер-класс. - М.: РИП-Холдинг, 2012. - 256 с.

6. Грайс, Д. Графические средства персонального компьютера. - М.: Мир, 1989. - 376 с.

7. Карповская, Е. Визуальные коммуникации в графическом дизайне. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. - 550 с.

8. Кидд, Ч. Go! Самая простая книга по графическому дизайну. М.: Питер, 2014. - 156 с.

9. Кирсанов, Д. Веб-дизайн. - М.: СПб: Символ-Плюс, 2001. - 376 с.

10. Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 272 с.

11. Курушин, В.Д. Графический дизайн и реклама. - М.: Книга по Требованию, 2008. - 272 с.

12. Лобзин, Ю. А. Графический дизайн (+ CD-ROM). - М.: Русское слово - РС, 2008. - 204 с.

13. Луптон, Э. Графический дизайн от идеи до воплощения. - М.: Издательство "Питер", 2011. - 184 с.

14. Папанек, В. Дизайн для реального мира. - М.: Д. Аронов, 2004. - 416 с.

15. Рассел, Джесси Графический дизайн. - М.: Книга по Требованию, 2013. - 876 с.

16. Хеллер С., Илич М. Анатомия дизайна. Скрытые источники современного графического дизайна. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО "АСТ", 1988. - 104 с.

17. Черневич, Е. Графический дизайн в России. - М.: СЛОВО/SLOVO, 2008. - 124 с.

18. Филь, Ш. Графический дизайн в XXI веке. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО "АСТ", 1994. - 192 с.

19. Шицгал, А. Графическая основа русского гражданского шрифта. - М.: Научно-техническое, 1985. - 680 с.

20. Школьник, К. Графическая грамота. - М.: Детская литература, 1977. - 143 с.

21. Элам, К. Графический дизайн. Принцип сетки. - М.: Питер, 2014. - 120 с.

Нормативно-правовые документы

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р).

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

(утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 (с изменениями и дополнениями).

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Минпросвещения России от 27.07.2022 N 629, зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70226, вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует по 28 февраля 2029 года)

5. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467) (с изменениями и дополнениями).

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242.

7. Методические рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: приложение к письму Министерства просвещения Российской Федерации от 31 января 2022 г. № ДГ-245/06.

8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28).

9. СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарные нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2).

10. Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 г. № 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 году» (с изменениями и дополнениями) – актуален для программ, реализуемых на бюджетной основе.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.pushkin.institute> // Сайт Гос ИРЯ им. А.С. Пушкина
2. <http://pushkininstitute.ru> // Образовательный портал «Образование на русском»).
3. https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/222 -// Онлайн-курс для дистанционного освоения. Основы инженерного дела. Начертательная геометрия и компьютерная графика / Портал «Образование на русском»

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к оформлению и содержанию итоговой работы учащегося и процедуре ее защиты, критерии оценивания

Вид аттестации	Форма контроля	Характеристика оценочных материалов
Промежуточная	Защита проекта по ТЗ	Критерии оценки: степень соответствия проекта усвоению тематического плана программы.

Промежуточная аттестация по дополнительной общеразвивающей программе проводится с целью установления: 1) соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 2) соответствия процесса организации и осуществления программы установленным требованиям к порядку и условиям ее реализации. **Форма подведения итогов** реализации программы – практическая самостоятельная работа по техническому заданию.

Проект создания открытки/плаката.

Работа по ТЗ:

1. Разработка и обоснование креативной идеи проекта.
2. Соблюдение обучающимися размерных стандартов для открыток/плакатов.
3. Понимание и применение в необходимых случаях цветовых моделей (СМΥΚ, RGB).
4. Подготовка проекта к печати в типографии / публикации в web

Проектирование открытки/плаката.

Возможные варианты выполнения задания:

1. Проектирование поздравительной открытки/плаката к празднику.
2. Проектирование плаката по мотивам любимой книги/произведения.
2. Проектирование коллекционной открытки.
3. Проектирование виртуальной открытки.

Размер изображения не ограничен. Формат изображения: jpeg, png. При желании можно сделать анимированную открытку в формате gif.

Средства контроля – могут определяться преподавателем самостоятельно в соответствии с целями и задачами программы.

При защите итоговой работы по графическому дизайну **критерии оценок** следующие:

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объем знаний 100-80%, предусмотренных программой, и применил практически весь объем знаний в проектной работе;
- средний уровень – объем усвоенных обучающимся знаний составляет 70-50%; значительная часть знаний нашла отражение в проектной работе;
- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, предусмотренных программой.

Слушатель считается аттестованным, если успешно продемонстрирует освоение программы, выполнит и защитит проект.