

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дымова Светлана Сергеевна
Должность: Директор
Дата подписания: 18.02.2026 15:18:06
Уникальный программный ключ:
76dbca65a427cca8906028245af279c57b2518e5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

Объем дисциплины

96 академических часов

1. Основные положения

1.1 Направленность дисциплины

Дисциплина «Введение в специальность» направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, профессиональную ориентацию обучающихся.

1.2 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: освоение обучающимися практических навыков, позволяющих самостоятельно воплощать свои художественные замыслы с помощью графических, композиционных и живописных приемов; создать условия для профессионального самоопределения обучающихся.

Задачи дисциплины:

1. освоить терминологию дизайна и изобразительного искусства;
2. освоить практические навыки, позволяющие обучающимся самостоятельно воплощать художественные замыслы;
3. освоить обучающимися навыки работы с цветом и графическими материалами;
4. освоить обучающимися законы построения, основные правила пропорциональных отношений, перспективы;
5. развивать у обучающихся эстетические способности, художественный вкус и творческую инициативу;
6. воспитывать у обучающихся интерес к творчеству и направлениям дизайна;
7. развивать у обучающихся коммуникативные навыки и способность к творческому взаимодействию.

1.3 Объем дисциплины

Объем дисциплины – 96 академических часов.

1.4 Распределение часов

Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
96	33	63

1.5 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

В процессе обучения предусматривается сочетание лекционных занятий с разными видами практических занятий, направленными на формирование тех или иных умений обучающихся.

В ходе решения задач дисциплины применимы следующие формы работы: лекции, практические занятия, участие в выставках, текущая, промежуточная аттестации.

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы контроля
– знать последовательность методологических шагов решения проектной задачи;– уметь анализировать продукт дизайна, раскрывая смысловую, образную и эмоциональную составляющую;– владеть навыками работы с графическими материалами;– владеть терминологией изобразительного языка и направлений дизайна;– уметь создавать презентации для демонстрации своих творческих работ/создания портфолио.	– упражнение;– практическое задание;– творческое задание;– просмотр творческих работ;– подготовка презентации.

1.7 Аттестация по итогам освоения дисциплины

Текущий контроль знаний (текущая аттестация) включает в себя наблюдение преподавателя за работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических занятиях.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой в виде просмотра творческих работ. Просмотры творческих работ включают в себя организацию выставки творческих работ и подготовку и демонстрацию презентации творческих работ.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется уровнем представленного материала, его соответствию темам, изученным в течение освоения дисциплины.

2. Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
Модуль «Моушн-дизайн»			
<i>Занятие 1</i>			
1.	Введение в дисциплину. Цели, задачи дисциплины.	2	
1.1.	Введение в 3д, основы ПО Houdini	2	
<i>Занятие 2</i>			
2.	Создание основы эффекта		4
<i>Занятие 3</i>			
3.	Создание законченной композиции и ее рендер		4
Модуль «Графический дизайн»			
<i>Занятие 1</i>			
1.	Пиктография. Серия знаков	1	3
<i>Занятие 2</i>			
2.	Понятие графема. Печать. Плакат	1	3
<i>Занятие 3</i>			
3.	Коллаж		4
Модуль «Дизайн костюма»			
<i>Занятие 1</i>			
1.	Вводное занятие. Тематика модуля. Материалы и инструменты. Макетирование на основе элемента «Квадрат» и «Квадрат с разрезом».	2	2
<i>Занятие 2</i>			
2.	Визуализация. Moodboard. Коллаж как визуальная основа.	1	3
<i>Занятие 3</i>			
3.	Апсайклинг, ресайклинг фирменной футболки V&D.	1	3
Модуль «Иллюстрация»			
<i>Занятие 1</i>			
1.1.	Знакомство. Введение в курс. Цели, задачи курса. Обзор курса с разъяснением учащимся программы и желаемых итогов её прохождения. Просмотр портфолио.	1	
1.2.	Разработка персонажа.		3
<i>Занятие 2</i>			
2.1.	Разработка серии иллюстраций, объединённых одной историей.	1	
2.2.	Практическая работа.		3

<i>Занятие 3</i>			
3.1.	Работа над серией иллюстраций. Работа над отдельными фазами персонажа (стикеры).	1	
3.2.	Сбор готовых изображений в мудборд, сбор презентации.		3
<i>Модуль «Дизайн среды»</i>			
<i>Занятие 1</i>			
1.	Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины.	4	
<i>Занятие 2</i>			
2.1.	Знакомство с типологией объектов.	2	
2.2.	Подготовка выкровок.		2
<i>Занятие 3</i>			
3.1.	Основы композиции. Плоскостная композиция.	2	
3.2.	Компоновка на плоскости.		2
<i>Модуль «Дизайн интерьера»</i>			
<i>Занятие 1</i>			
1.	Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины.	4	
<i>Занятие 2</i>			
2.1.	Функциональное зонирование интерьера кухни.	2	
2.2.	Подготовка функциональных блоков.		2
<i>Занятие 3</i>			
3.1.	Эргономика.	2	
3.2.	Компоновка в пространстве.		2
<i>Модуль «Гейм-дизайн»</i>			
<i>Занятие 1</i>			
1.1.	Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины.	1	
1.2.	Знакомство с пространством, брифинг идей.	1	2
<i>Занятие 2</i>			
2.	Разработка квеста.	1	3
<i>Занятие 3</i>			
3.	Тестирование и доработка квеста.		2
<i>Модуль «Анимация»</i>			
<i>Занятие 1</i>			
1.	Введение в дисциплину, разработка концепции проекта и подготовка объектов для видео съемки.	1	3
<i>Занятие 2</i>			
2.	Работа по изготовлению объектов, персонажей и фонов.		4
<i>Занятие 3</i>			
3.	Знакомство с программой для осуществления покадровой съемки и работа над собственным сюжетом.		2
	Промежуточная аттестация		4
	Всего часов: 96	33	63

2.2 Содержание дисциплины «Введение в специальность»

Модуль «Моушн-дизайн»

Занятие 1.

1.1. Введение в дисциплину. Цели, задачи дисциплины.

Содержание: Общее понятие. Цель, задачи курса. Эмоциональность и субъективность восприятия.

1.2. «Введение в 3Д, основы ПО Houdini».

Содержание: История возникновения технологии, основные принципы и приемы, возможные эффекты и результаты.

Занятие 2.

2. Создание основы эффекта.

Содержание: Работа с программой, основные параметры и приемы, инструменты, последовательное создание эффекта.

Занятие 3.

3. Создание законченной композиции и ее рендер.

Содержание: Занятие в аудитории на персональных компьютерах, завершение выстроенного объёма и создание рендера – микро-видео-ролика

Модуль «Графический дизайн»

Занятие 1.

1. Пиктография. Серия знаков.

Содержание: свойства знака. Принципы знакообразования. Понятие упрощения в графическом дизайне. От рисунка к знаку. Серия знаков.

Практическое задание 1 часть: создать рисунок выбранного предмета в трёх стадиях: детальная прорисовка предмета, упрощённое изображение предмета, знак предмета;

2 часть: выбрать тему и на её основе разработать серию пиктограмм от 9 до 12 знаков.

Рекомендации: при выполнении задания обучающемуся необходимо применить принципы знакообразования и упрощения. Обучающийся использует в качестве средств графического выражения линию и пятно.

Материалы: формат листа А4, карандаш, маркер, ручка.

Рисунок 1. Пример выполнения 1 части практического задания.

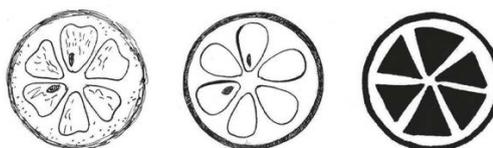
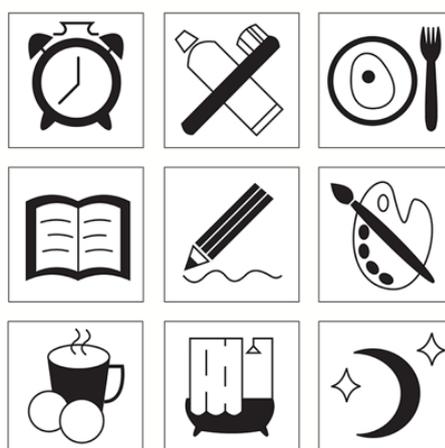

Рисунок 2. Пример выполнения 2 части практического задания.

Занятие 2.

2. Понятие графема. Печать. Плакат

Содержание: Графемы и пиктограммы. Виды печати. Понятие плакат.

Практическое задание: высокая печать и плакат из сложенных букв.

1 часть: сложить из бумаги буквы, опираясь на содержание лекции.

2 часть: сделать оттиски букв. Сложить из созданных букв плакаты.

Рекомендации: при выполнении задания обучающемуся необходимо применить понятие графемы и опираться на содержание лекции.

Материалы: формат бумаги А4, А3, типографская краска, печатный станок.

Рисунок 3. Пример выполнения практического задания.

Занятие 3.

3. Коллаж

Содержание: Понятие коллажа.

Практическое задание: Коллаж.

Содержание: создание коллажа на свободную тему.

Рекомендации: обучающиеся используют информацию лекции.

Материалы: вырезки из журналов, рисунки, бумага, клей, фотографии.

Рисунок 4. Пример выполнения практического задания.

Модуль «Дизайн костюма»

Занятие 1.

1. Вводное занятие. Тематика модуля. Материалы и инструменты. Макетирование на основе элемента «Квадрат» и «Квадрат с разрезом».

Содержание: специфика и новые возможности дизайна костюма на основе объемных форм.

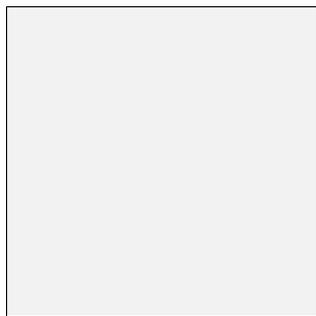
Просмотр журналов и фотосессий с работами дизайнеров.

Практическое задание: материалы и инструменты. Макетирование на основе элемента «Квадрат» и «Квадрат с разрезом». Ознакомление с материалами и инструментами. Правила безопасности в использовании инструментов. Подготовки материала к занятиям. Работа с масштабным манекеном.

Рекомендации: изучить свойства и знать виды макетного материала.

Материалы: масштабный манекен, макетная ткань, портновские булавки, игольница, раскройные ножницы, сантиметровая лента, линейка, мел.

Рисунок 5. Пример выполнения практического задания. Макетирование на основе элемента «Квадрат»

Занятие 2.

2. Визуализация. Как и где искать творческие источники.

Содержание: Конструкция квадрата в моде и дизайне одежды. Варианта исходных размеров элемента.

Практическое задание: Moodboard. Коллаж как визуальная основа.

Правильная подача идеи, презентации проекта.

Рекомендации: выбрать творческий источник. Составить к нему мудборд коллажным методом.

Материалы: формат бумаги А3, ножницы, клей.

Рисунок 6. Пример выполнения практического задания «Мудборд коллажным методом».

Занятие 3.

3. Феномен апсайклинга в мире моды.

Содержание: Бренды, которые первые обратили внимание на тренд «переработки» изделий, особенности обработки и подачи.

Практическое задание: Апсайкл/ресайклинг изделия.

Работа с готовым изделием - фирменной футболкой V&D, обучающиеся выполняют первое дизайнерское изделие.

Рекомендации: нарисовать эскиз футболки. Декорировать изделие, определив размеры элемента, виды обработки. Определиться с материалами, которые будут использоваться (краски по ткани, фурнитура, дополнительные инструменты и проч.). Выполнить различные варианты макетов путем перекомпоновки конструкции.

Материалы: масштабный манекен, фирменная футболка V&D, портновские булавки, игольница, раскройные ножницы, сантиметровая лента, линейка, мел.

Рисунок 7. Пример выполнения практического задания «Апсайкл проект».

Занятие 2.

2.1. Разработка серии иллюстраций, объединённых одной историей.

Содержание: просмотр референсов из интернета. Рассказать обучающимся, как возникали известные образы мультфильмов и книг (на конкретных примерах: Волчок Норштейна, Щен Маяковского, чернильные зарисовки Леонардо да Винчи, разработки персонажей у Манона Готье, Шона Тана и др. Рассказать, как образ из реального мира может стать прототипом персонажа для книги, комикса, анимации и пр.

2.2. Разработка серии иллюстраций, объединённых одной историей.

Содержание: на основе выбранного образа разработать историю, связанную каким-либо общим сюжетом или темой (например, осень, поездка за город, экзамены, диета, влюблённость и пр.). Сделать ряд эскизов, где будет проработан каждый момент как отдельная композиция.

Материалы: бумага формата А3, линеры, карандаши + выбранная техника.

Рекомендации: в процессе работы над серией иллюстраций стремиться, чтобы 6 работ были разные по композиции, но объединены общими элементами, обще стилистикой. Выбрать для серии определённый метод, который будет объединять картинки в серию. Допускается и поощряется кадрирование, изменение масштабов. Использовать контрасты (масштаб, тон, цвет). Постараться создать историю с началом, кульминацией и финалом.

Рисунок 9. Пример выполненного задания по теме «Разработка серий иллюстраций, объединённых одной историей».

Занятие 3.

3.1. Работа над серией иллюстраций. Работа над отдельными фазами персонажа (стикеры).

Содержание: на основе всех предыдущих наработок и эскизов, вести работу дальше, уточняя, обобщая, приводя к законченному виду. За занятие обучающиеся, помимо, иллюстраций делают на основе первых разработок персонажа, небольшие картинки-стикеры, где будут показаны 5 эмоций персонажа. Выбрать главную иллюстрацию или стикер для «аватара» (лицо серии).

Материалы: формат бумаги А3, наработки с прошедших занятий.

Рекомендации: вести работу стадиями, работая параллельно над несколькими иллюстрациями, окидывая взгляд весь проект целиком. Стараться не «закапываться», стремиться не столько к законченности, сколько к выразительности каждой композиции в целом, к цельности всей серии, как единой конструкции.

Рисунок 10. Пример выполненного задания по теме «Работа над серией иллюстраций. Работа над отдельными фазами персонажа, стикеры»

3.2. Сбор готовых изображений в мудборд, сбор презентации.

Содержание: на последнем занятии предстоит отснять на фотоаппарат или хорошую камеру в телефоне все материалы, включая первоначальные эскизы, промежуточные зарисовки и готовые работы. Далее обучающимся предлагается персонажу дать имя и написать его, разработав стиль для рукописного текста. Отснять надпись. Поместить все материалы в компьютер.

В редакторе (Adobe Photoshop) сформировать мудборд, используя в том числе рукописный текст и стикеры. В программе Adobe Power Point сделать презентацию, состоящую из рабочих материалов и готового результата, чтобы комиссия смогла оценить весь процесс

обучения целиком, а также ход мыслей обучающегося, с целью дать наиболее полезные и адекватные комментарии и оценку общей работе.

Материалы: фотоаппарат/телефон, флешка/выносной жёсткий диск, компьютеры, линер, формат бумаги А4, материалы с предыдущих занятий.

Рекомендации: на завершающей стадии предстоит абстрагироваться от своей работы, постараться рационально отобрать материалы, но при этом сохранить живую и правдоподобную картинку для презентации, не исключая из неё первоначальные «не такие» рисунки. Положиться на мнение преподавателя, который может подсказать, как подать конечный продукт более грамотно и эффектно.

Рисунок 10. Пример выполненного задания по теме «Сбор готовых изображений в мудборд».

Модуль «Дизайн среды»

Занятие 1.

1. Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины.

Содержание: Знакомство с профессией. Определение термина «дизайн среды». Исторический экскурс.

Занятие 2.

2.1 Знакомство с типологией объектов.

2.2 Подготовка выкроек.

Содержание: Подготовка выкроек для объемных кубиков. Систематизация по цветам. Предварительное зонирование.

Занятие 3.

3.1 Основы композиции. Плоскостная композиция.

Содержание: Знакомство с основными принципами композиции.

3.2 Компоновка на плоскости.

Содержание: Выкладка подготовленных композиций на плоскости. Фотофиксация.

Модуль «Дизайн интерьера»

Занятие 1.

1. Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины

Содержание: Знакомство с профессией «Дизайнер интерьера». Определение термина «Интерьер». Исторический экскурс, классификация.

Занятие 2.

2. Функциональное зонирование интерьера кухни.

Содержание: Связка кухни с другими помещениями, назначение блоков и зон.

2.1 Подготовка функциональных блоков.

Содержание: Подготовка блоков для дальнейшего создания планировки интерьера кухни.

Занятие 3.

3. Эргономика.

Содержание: Знакомство с основами эргономики и функциональным зонированием элементов интерьера.

3.1 Компоновка в пространстве.

Содержание: Сборка вариантов объемно-пространственной структуры интерьера в стандартном боксе. Варианты декора. Фотофиксация интерьера.

Модуль «Гейм-дизайн»

Занятие 1.

1. Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины.

Содержание: Общее представление о гейм-дизайне. Цели и задачи курса. Различия настольных и видеоигр.

1.1 Знакомство с пространством, брифинг идей.

Содержание: какими бывают квесты: маршрутные игры, escape the room, иммерсивный театр и т.д.

Практическое задание: Знакомство с пространством, брифинг идей.

Содержание: Обучающиеся делятся на команды и изучают пространство института и предстоящей выставки, после чего происходит брифинг идей для последующего квеста и распределения обязанностей.

Рекомендации: при выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 1.1.

Занятие 2.

2. Разработка квеста.

Содержание: Структура квеста, типы заданий, условия победы, награды и т.д.

Практическое задание: Разработка квеста.

Содержание: Обучающиеся в командах разрабатывают квест.

Рекомендации: при выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 2.

Занятие 3.

3. Тестирование и доработка квеста.

Содержание: Обучающиеся в командах тестируют квест и дорабатывают его.

Рекомендации: при выполнении задания обучающемуся необходимо пользоваться информацией лекции 3.

Модуль «Анимация»

Занятие 1.

1. Введение в дисциплину, разработка концепции проекта и подготовка объектов для видео съемки.

Содержание: Знакомство с профессией. Основные этапы производства анимационного фильма. Обзор разнообразных технических и выразительных средств. Просмотр видео сюжетов и анимационных фильмов. Обсуждение идеи общего проекта.

Занятие 2.

2. Работа по изготовлению объектов, персонажей и фонов.

Содержание: Разработка, подготовка или изготовление необходимых материалов для съемки.

Занятие 3.

3. Знакомство с программой для осуществления покадровой съемки и работа над собственным сюжетом.

Содержание: Осуществление покадровой съемки предметов или персонажей в соответствии с выбранной идеей.

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Знать	Уметь	Владеть
– знать направления модулей, ориентироваться в отраслях современного дизайна – знать основные примеры и приемы проектирования в различных отраслях дизайна – знать основы методологии анализа проектной задачи, основные принципы формирования брифа	– уметь анализировать объекты дизайна по слоям профессионального типирования по модулям – уметь выстраивать проектное предложение в разных направлениях дизайна – уметь формулировать и формировать границы проектирования, исходя из поставленной проектной задачи	– владеть базовой терминологией профессионального языка – владеть основными категориями понятий направлений дизайна – владеть базовыми графическими приемами выражения проектных идей по модулям дисциплины – владеть навыками компоновки авторской презентации – владеть системой презентации своей работы

3. Фонд оценочных средств

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания знаний, умений и навыков по дисциплине

Результат обучения	Критерии и показатели оценивания результата обучения				Контрольные мероприятия, для оценки знаний, умений, навыков
	0-64 балла	65-74 балла	75-89 баллов	90-100 баллов	
Знания	отсутствие знаний	неполные знания	полные знания с небольшими пробелами	системные и глубокие знания	Зачет с оценкой
Умения	отсутствие умений	частичные умения	умения с частичными пробелами	полностью сформированные умения	
Навыки	отсутствие навыков	частичные навыки	отдельные пробелы в навыках	полностью сформированные навыки	

90-100 баллов	Отлично
75-89 баллов	Хорошо
65-74 балла	Удовлетворительно
0-64 балла	Неудовлетворительно

3.1 Требования к оформлению творческих работ для промежуточной аттестации

Промежуточные аттестации обучающихся по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой в виде просмотра творческих работ. Промежуточные просмотры включает в себя организацию выставки творческих работ и демонстрацию презентации творческих работ.

Для участия в выставке обучающиеся готовят творческие работы по каждому блоку занятий по направлениям дизайна (не менее 1 работы по каждому практическому занятию), анализируют подготовленный материал и предлагают проектное решение итоговой экспозиции.

Все работы по каждому блоку занятий сохраняются, обрабатываются и представляются на итоговой выставке. Вид и комплектацию каждого блока работ определяются на занятиях с каждым педагогом отдельно.

Для просмотров обучающиеся готовят презентацию творческих работ в электронном виде.

Модуль «Моушн-дизайн»: 1 работа в формате 3д-графики, с освоением не сложного эффекта – на основе своего имени. Микро-ролик.

Модуль «Графический дизайн» - оформленная пиктограмма на основе поисковых эскизов выбранной тематики.

Модуль «Дизайн костюма» - оформленная творческая работа в материале.

Модуль «Иллюстрация» - напечатанный типографским способом плакат-мудборд размером 40х60 см.

Модуль «Дизайн среды» - пространственный макет среды на основе модуля.

Модуль «Дизайн интерьера» - объемный макет интерьерной ситуации на основе модуля.

Модуль «Гейм-дизайн» - комплект материалов для игровой сессии.

Модуль «Анимация» - видеоролик по выбранной статичной композиции.

3.2 Требования к оформлению презентации творческих работ к промежуточной аттестации

1. Формат презентации: pdf
2. Изображения: jpg 1200 px по большей стороне
3. Презентация состоит из:
 - титульного листа, на котором помещена фотография обучающегося, ФИО, № группы, название дисциплины;
 - содержания, в котором перечислены темы представленных работ;
 - подборки творческих работ.

3.3 Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации

1. Виды и направления дизайна.
2. Особенности проектных задач каждого из направлений дизайна.
3. Особенности и закономерности проектной графики разных направлений дизайна
4. Материалы и техники исполнения проектных предложений в различных направлениях дизайна.
5. Методы презентации проектных работ.
6. Особенности и важность умений выполнения скетчей для проектных работ.
7. Самопрезентация: формирование идеи в визуальной форме.
8. Различные форматы визуальных решений.
9. Материально-технические средства подачи проекта.
10. История и современность в формировании различных направлений дизайна.
11. Технологии и материалы: свойства, законы, основные ограничения в различных направлениях дизайна.
12. Методология формирования проектного решения.
13. Базовая профессиональная терминология: основные понятия и термины проекта современного специалиста.
14. Графические приемы подачи проектного эскиза: материалы, форма, техники
15. Компонировка проектного листа: акценты, приемы, правила.
16. Защита проекта: формула, последовательность, демонстрация

4. Условия реализации дисциплины

4.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для реализации дисциплины «Введение в специальность» предусмотрены следующие специальные помещения: мастерская дизайна.

Помещение кабинетов удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативам и оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения.

Помещение кабинетов оснащено оборудованием, техническими средствами обучения для проведения занятий всех видов, предусмотренных учебным планом.

Оборудование мастерской дизайна:

Основное оборудование: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. специальные коврики для резки макетов, материалы и инструменты.

Технические средства обучения: персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран).

4.2 Методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Гуров, Г. Е. Дизайн. 10-11 класс: учебник / Г. Е. Гуров. – 5-е изд., стер. - Москва: Просвещение, 2025. - 209 с. Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/product/2201876>
2. Проектирование в дизайн-образовании обучающихся по трехуровневой системе : учебное наглядное пособие для практических занятий : [12+] / В. В. Черемисин, Г. М. Корякина, С. А. Бондарчук, К. В. Филатова ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк: Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. – 100 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693779> (дата обращения: 25.12.2025). – Библиогр.: с. 94-95. – ISBN 978-5-907335-34-9. – Текст: электронный.

Дополнительная литература

1. Еркович, В. В. Проектирование в дизайне : учебное пособие / В. В. Еркович. – Минск: РИПО, 2022. – 216 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697594> (дата обращения: 23.10.2025). – Библиогр.: с. 211-214. – ISBN 978-985-895-031-6. – Текст: электронный.

Интернет-источники:

1. <http://www.rosdesign.com> - статьи о дизайне.
2. <http://www.pro100.spb.ru/> - Журнал Про100 дизайн
3. <http://kak.ru> - Как.ru. Журнал о дизайне
4. <http://www.callig.ru> - популярная каллиграфия
5. <http://jovanny.ru/> - Проект бесплатных шрифтов
6. <http://ru-pack.livejournal.com/> - всё об упаковке
7. <http://www.logobank.ru/> - каталог логотипов и знаков
8. <http://design-mania.ru/> - блог про веб-дизайн
9. <http://www.dejurka.ru/> - дизайн-журнал
10. <https://www.designonstop.com/> - блог о веб-дизайне

**ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»**

Объем дисциплины

64 академических часа

1. Общие сведения

1.1 Направленность дисциплины

Дисциплина «Основы композиции» направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, профессиональную ориентацию обучающихся.

1.2 Цель и задачи дисциплины

Цель курса: формирование у обучающихся образно-конструктивного и абстрактного мышления, приобретение навыка владения приемами композиции на основе использования методов и средств художественного творчества.

Задачи дисциплины:

1. знать категории композиции и уметь выражать существенные формальные признаки, такие как контраст – нюанс, ритм – метр, симметрия – асимметрия, статика и динамика;
2. уметь применять пропорции и масштаб в формальных и сюжетно-содержательных композициях;
3. приобрести навык применения основных законов композиции, с целью создания гармоничных произведений;
4. приобрести навык использования художественных средств построения и гармонизации композиции (графических, пластических и др.);
5. использовать приобретённые знания и навыки в области закономерностей композиционных решений при выполнении практических заданий.

1.3 Объём дисциплины

Объём дисциплины – 64 академических часа.

1.4 Распределение часов

Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
64	14	50

1.5 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

В процессе обучения предусматривается сочетание лекционных занятий с разными видами практических занятий, направленными на формирование тех или иных исследовательских умений обучающихся.

В ходе решения задач дисциплины применимы следующие формы работы: лекции, практические занятия, участие в выставках, текущая, промежуточная аттестация.

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы контроля
Знать: – особенности изобразительной грамоты и закономерности визуального творчества;– принципы и законы композиции;– принципы создания целостности и объединяющего начала в композиции;– знать принципы пространственной организации и взаимодействия цветовых изобразительных элементов рисунка в плоскости эскиза; Уметь: – уметь трансформировать стилизованную форму в образную композицию;– уметь выстраивать композиции с цветовыми гармониями;– уметь выдерживать соотношение размеров форм;– уметь создавать портфолио достижений и электронные презентации для демонстрации своих работ; Владеть: – владеть терминологией изобразительного языка;– владеть основными категориями композиционных построений;– владеть приемами передачи статики, динамики изобразительной композиции с сохранением равновесия;– владеть навыками вариативной линейной и пятновой стилизации композиций. - знать приемы стилизации формы;	– упражнение;– практическое задание;– творческое задание;– просмотр творческих работ;– подготовка презентации.

Результаты обучения	Формы контроля
– владеть приемами организации пространства изобразительной плоскости, характерных для эскизной графики; – владеть навыками работы с различными графическими материалами.	

1.7 Аттестация по итогам освоения дисциплины

Текущий контроль знаний (текущая аттестация) включает в себя наблюдение преподавателя за работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических занятиях.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой в виде просмотра творческих работ. Просмотры творческих работ включают в себя организацию выставки творческих работ и демонстрацию презентации творческих работ.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется уровнем представленного материала, его соответствию темам, изученным в течение освоения дисциплины.

2. Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план дисциплины

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
1	Введение в курс. Ознакомление с тематикой дисциплины. Изобразительные материалы	1	3
2	Точечное изображение фактуры	1	3
3	Точечное изображение текстуры и узора	1	3
4	Линейная композиция из прямых и ломаных линий. Метр и ритм	1	3
5	Линейная композиция с изогнутыми линиями. Статика и динамика	1	3
6	Линейно-пятновая композиция. Симметрия и асимметрия	1	3
7	Пятновая композиция. Контраст и нюанс	1	3
8	Цвет в композиции. Цветовой круг	1	3
9	Свойства цвета	1	3
10	Цветовые гармонии, принципы их организаций	1	3
11	Цвет и форма. Стилизация формы	1	3
12	Цветовой контраст дополнительных цветов	1	3
13	Цветовой контраст по насыщенности цвета	1	3
14	Цветовой контраст светлого и темного тона	1	3
15	Оформление портфолио		4
Промежуточная аттестация			4
Итого: 64 академических часа		14	50

2.2 Содержание дисциплины

Тема №1. Введение в курс. Ознакомление с тематикой дисциплины Содержание: Общее понятие о композиции. Цель, задачи дисциплины. Общее понятие о композиции. Понятия пространства, формы, пластики. Принципы визуального восприятия пространственных форм.

Практическое задание: изобразительные материалы.

Содержание: знакомство с видами материалов для графики в композиции.

Рекомендации: изучить свойства и знать виды графических материалов.

Тема №2. Точечное изображение фактуры

Содержание: понятие поверхностной фактуры материалов, ее свойства. Приемы изображения в эскизе.

Практическое задание: техника «Фроттаж».

Содержание: знакомство с техникой тиснения, видами материалов для фроттажа в композиции.

Рекомендации: выполнить образцы фактур формата 7*15 см (не менее 30 работ). Научиться передавать точечное изображение с разномасштабными элементами. Уделить внимание вариантам тональности в работах.

Материалы: формат бумаги А4, графит, уголь, фактурные платы.

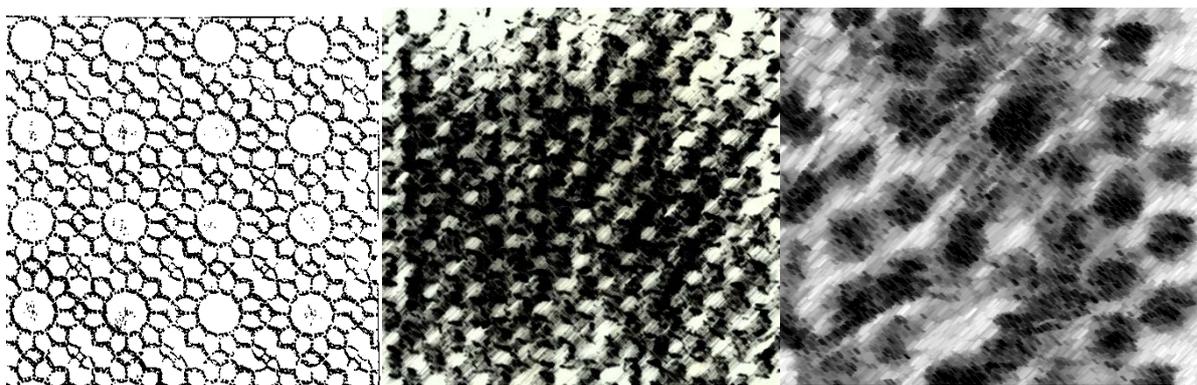

Рисунок 1 – Пример выполнения практического задания Техника «Фроттаж».

Тема №3. Точечное изображение текстуры и узора

Содержание: Понятие текстуры и узора в дизайне. Принципы графической подачи текстурированной поверхности. Графическое изображение узоров.

Практическое задание: Техника «Штампинг».

Содержание: знакомство с техникой точечной печати, видами материалов для штампинга в эскизной графике.

Рекомендации: выполнить образцы текстур и узоров формата 7*15 см (не менее 30 работ). Научиться передавать точечное изображение с разномасштабными элементами. Уделить внимание вариантам тональности в работах.

Материалы: бумага А4, тушь, кисти, перья, текстурные платы, штампы.

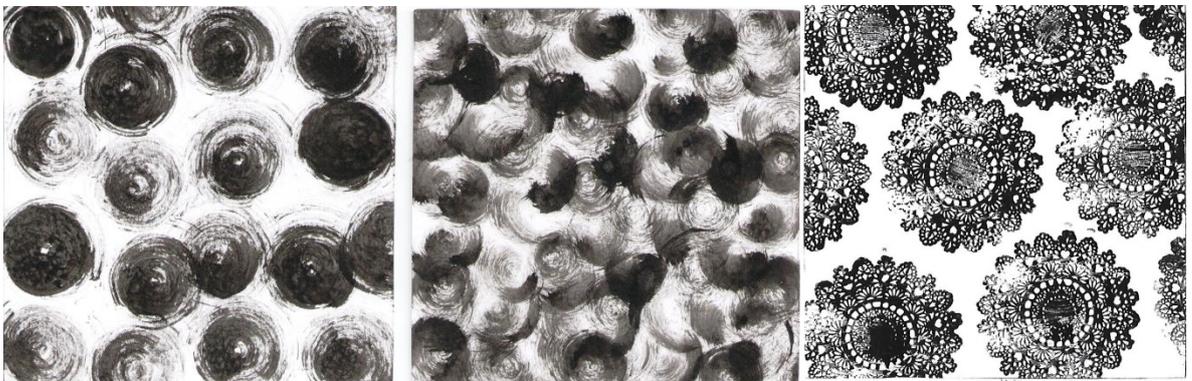

Рисунок 2 – Пример выполнения практического задания Техника «Штампинг».

Тема №3. Линеарная композиция из прямых и ломаных линий. Метр и ритм

Содержание: структура композиций с прямыми и ломаными линиями. Приемы метрической и ритмической организации линий.

Практическое задание: Эскизы на линеарную композицию из прямых и ломаных линий

Содержание: знакомство с видами и характером ломанных линий, приемами создания линеарных композиций.

Рекомендации: выполнить варианты линеарных композиций формата А6 и А5 (не менее 15 работ). Обратить внимание на ритмическую организацию линий в композициях.

Материалы: бумага А4, тушь, кисти, перья, маркеры, линеры.

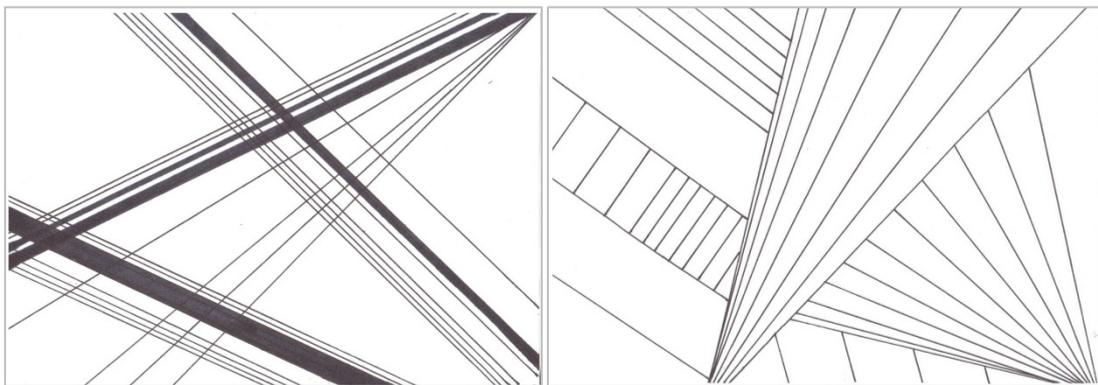

Рисунок 3 – Пример выполнения практического задания Линеарная композиция из прямых и ломаных линий.

Тема №5. Линеарная композиция с изогнутыми линиями. Статика и динамика

Содержание: характерные особенности композиций с изогнутыми линиями. Свойства статики и динамики.

Практическое задание: Эскизы на линеарную композицию с изогнутыми линиями

Содержание: знакомство с видами и характером ломанных линий, приемами создания линеарных композиций.

Рекомендации: выполнить варианты линеарных композиций формата А6 и А5 (не менее 15 работ). Применить свойства статичности и динамичности в графических работах.

Материалы: бумага А4, тушь, кисти, перья, маркеры, линеры.

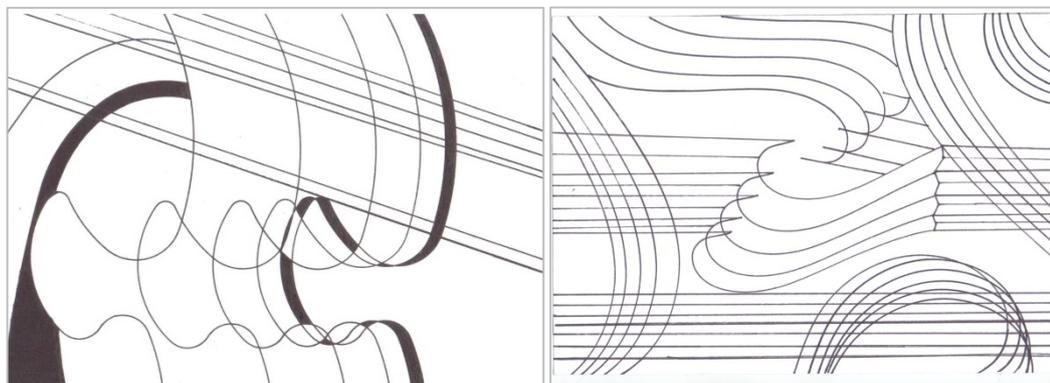

Рисунок 4 – Пример выполнения практического задания Линеарная композиция с изогнутыми линиями.

Тема №6. Линеарно-пятновая композиция. Симметрия и асимметрия

Содержание: принципы изображение графических композиций на обобщение линий и пятен. Симметрия и асимметрия в композиции.

Практическое задание: Эскизы на линеарно-пятновую композицию

Содержание: выполнить графических композиций на объединение линии и пятна.
Симметричные и асимметричные композиционные решения.

Рекомендации: выполнить варианты линейно-пятновых композиций формата А6 и А5(не менее 15 работ). Найти наиболее выразительные симметричные и асимметричные изображения.

Материалы: бумага А4, тушь, кисти, перья, маркеры, линеры.

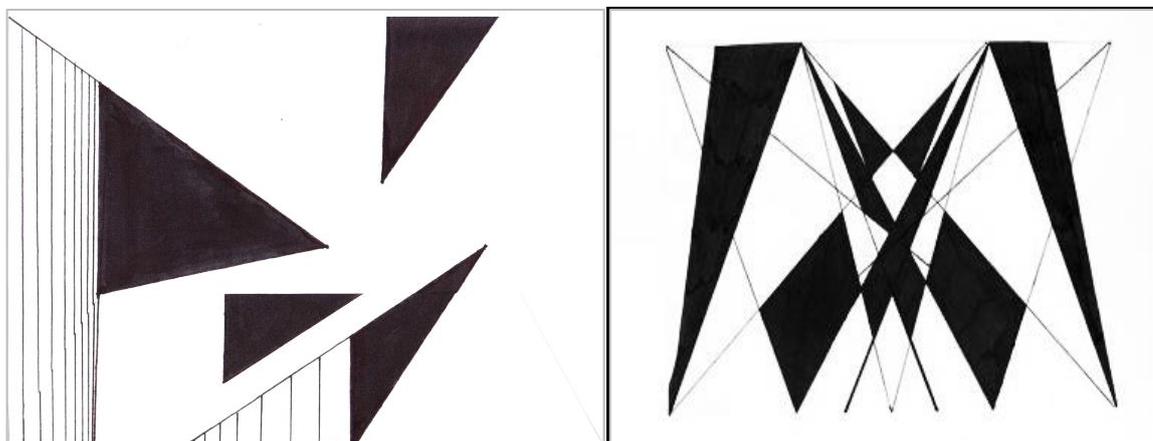

Рисунок 5 – Пример выполнения практического задания Линейно-пятновая композиция

Тема №7. Пятновая композиция. Контраст и нюанс

Содержание: графические композиций с пятнами различных форм. Согласование форм по принципу контраста или нюанса.

Практическое задание: эскизы на пятновую композицию

Содержание: создание композиций с пятнами различных форм в наиболее выразительных графических техниках. Выполнение работ с графическими формами, согласованными по принципу контраста или нюанса.

Рекомендации: разработать варианты пятновых композиций формата А6 и А5 (не менее 15 работ). Выполнить эскизы с контрастным или нюансным сочетанием форм.

Материалы: бумага А4, тушь, кисти, перья, маркеры, линеры.

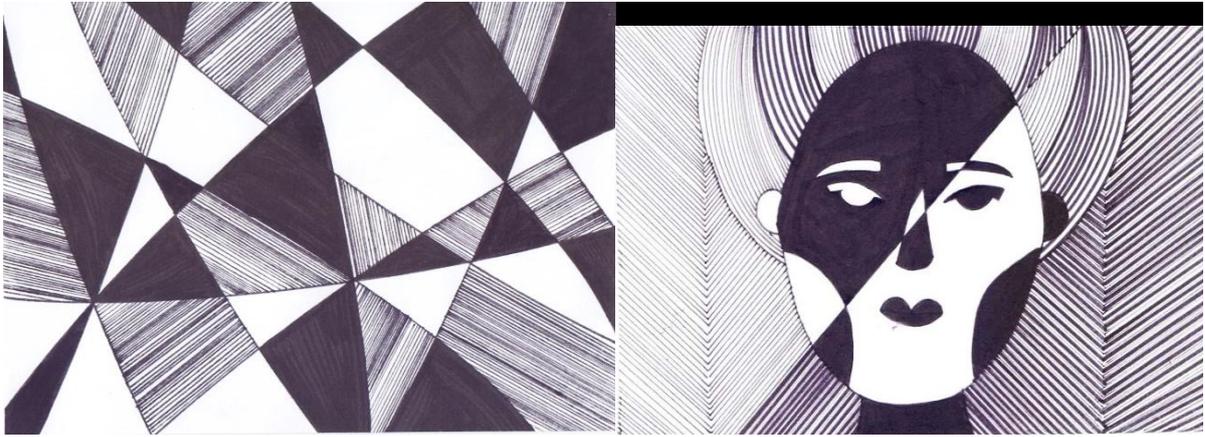

Рисунок 6 – Пример выполнения практического задания Пятновая композиция

Тема №8. Цвет в композиции. Цветовой круг. Свойства цвета

Содержание: символика, выразительность цвета. Основные понятия о цвете.

Практическое задание: цветовой круг (7 часов)

Содержание: изучение основных понятий о цвете. Выполнение цветового круга.

Рекомендации: выполнить цветовой круг (по И. Иттену). Уметь пользоваться готовыми цветовыми пособиями для поиска и обозначения цветов.

Материалы: бумага А4, гуашь, кисти, карандаш, ластик, линейка.

Тема №9. Цветовые гармонии, принципы их организаций

Содержание: язык цвета в дизайне. Приемы создания композиций с цветовыми гармониями.

Практическое задание: эскизы на цветовые гармонии

Содержание: создание композиций с цветовыми гармониями.

Применение цвета с помощью композиционных элементов: точка, линия, пятно.

Рекомендации: разработать варианты линейных, линейно-пятновых и пятновых композиций формата А6 и А5 (не менее 15 работ). Выполнить эскизы с гармоничным сочетанием цветовых форм. Создать образцы цветных фактур в различных техниках формата 7*15 см (не менее 30 работ).

Материалы: бумага А4, гуашь, акварель, пастель, кисти, карандаш, ластик, линеры, маркеры.

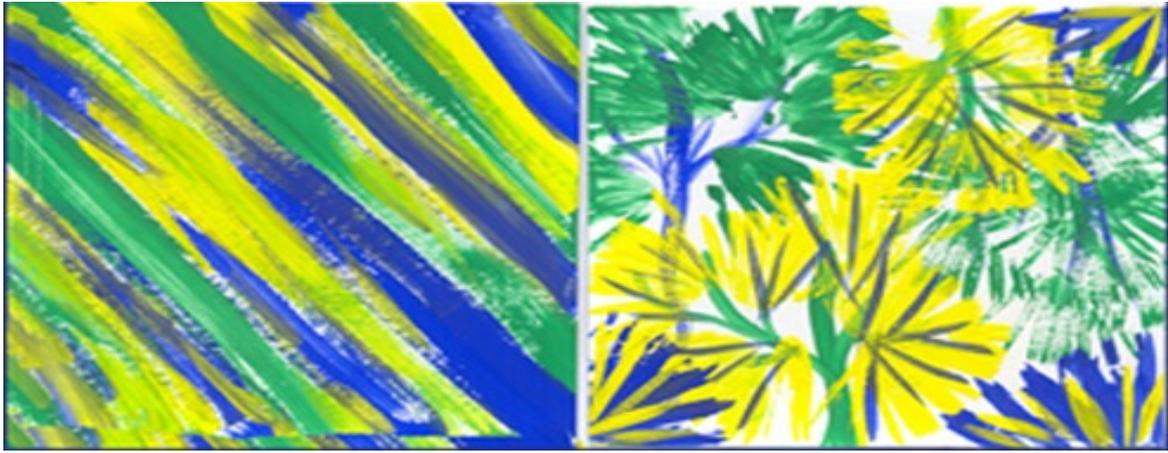

Рисунок 7 – Пример выполнения практического задания Цветовые гармонии.

Тема №10. Цвет и форма. Стилизация форм

Содержание: влияние цвета на восприятие формы. Формальные цветовые композиции с объектами различных форм. Стилизация в дизайне. Освоение приемов стилизации формы.

Практическое задание: эскизы на цвет и стилизованную форму

Содержание: разработка формальных композиций с цветовыми пятнами. Освоение приемов стилизации формы.

Рекомендации: разработать варианты стилизации формы источника (линейных, линейно-пятновых и пятновых композиций формата А6 и А5, не менее 15 работ). Выполнить эскизы с гармоничным сочетанием цветовых форм (не менее 10 работ). Уделить внимание цветной фактурной графике в эскизе.

Материалы: бумага А4, гуашь, акварель, пастель, кисти, карандаш, ластик, линеры, маркеры.

Рисунок 8 – Пример выполнения практического задания.

Тема №11. Цветовой контраст дополнительных цветов

Содержание: виды графических композиций с применением контраста дополнительных цветов.

Практическое задание: эскизы на цветовой контраст дополнительных цветов (7 часов)

Содержание: разработка графических композиций с применением контраста дополнительных цветов.

Рекомендации: разработать варианты композиций с применением контрастных цветов источника (линейных, линейно-пятновых и пятновых композиций формата А6 и А5, не менее 15 работ). Выполнить эскизы с гармоничным сочетанием дополнительных цветов (не менее 10 работ). Уделить внимание цветной фактурной графике в эскизе.

Материалы: бумага А4, гуашь, акварель, пастель, кисти, карандаш, ластик, линеры, маркеры.

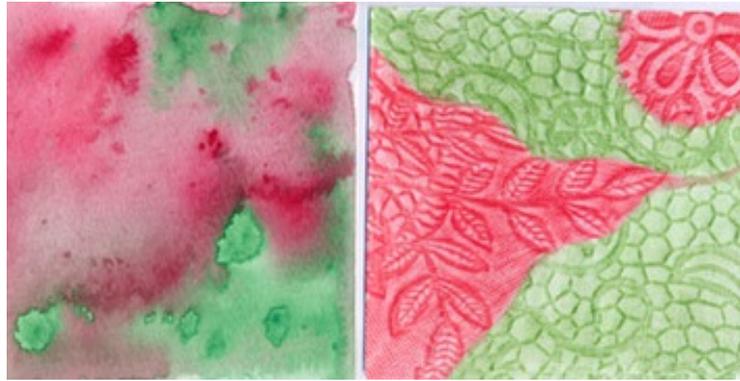

Рисунок 9 – Пример выполнения практического задания Цветовой контраст дополнительных цветов

Тема №12. Цветовой контраст по насыщенности цвета

Содержание: приемы создания композиций с контрастами по насыщенности цвета.

Практическое задание: эскизы на цветовой контраст по насыщенности цвета

Содержание: разработка графических композиций с контрастами по насыщенности цвета.

Рекомендации: выполнить варианты композиций на контраст по насыщенности цвета источника (линейных, линейно-пятновых и пятновых композиций формата А6 и А5, не менее 15 работ). Выполнить эскизы с гармоничным сочетанием по насыщенности цвета (не менее 10 работ). Уделить внимание цветной фактурной графике в эскизе.

Материалы: бумага А4, гуашь, акварель, пастель, кисти, карандаш, ластик, линеры, маркеры.

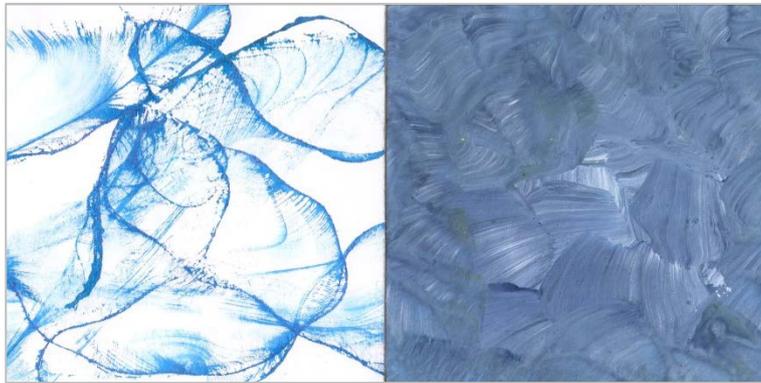

Рисунок 10 – Пример выполнения практического задания Цветовой контраст по насыщенности цвета.

Тема №13. Цветовой контраст светлого и темного тона

Содержание: особенности цветowych графических композиций с использованием контраста светлого и темного тона.

Практическое задание: эскизы на цветовой контраст светлого и темного тона

Содержание: разработка графических композиций, контрастных по светлоте тонов.

Рекомендации: разработать варианты композиций на контраст светлого и темного тона источника (линейных, линейно-пятновых и пятновых композиций формата А6 и А5, не менее 15 работ). Выполнить эскизы с гармоничным сочетанием по светлоте цвета (не менее 10 работ). Уделить внимание цветной фактурной графике в эскизе.

Материалы: бумага А4, гуашь, акварель, пастель, кисти, карандаш, ластик, линеры, маркеры.

Рисунок 11 – Пример выполнения практического задания Цветовой контраст светлого и темного тона.

Тема №14. Контраст по площади цветowych пятен

Содержание: особенности графических работ с контрастными по площади цветowymi пятнами.

Практическое задание: эскизы на контраст по площади цветowych пятен (7 часов)

Содержание: разработка графических композиций, контрастных по площади цветowych пятен.

Рекомендации: разработать варианты композиций на контраст площадей цветов источника (линейных, линейно-пятновых и пятновых композиций формата А6 и А5, не менее 15 работ). Выполнить эскизы с гармоничным сочетанием по площади пятен (не менее 10 работ). Уделить внимание цветной фактурной графике в эскизе.

Материалы: бумага А4, гуашь, акварель, пастель, кисти, карандаш, ластик, линеры, маркеры.

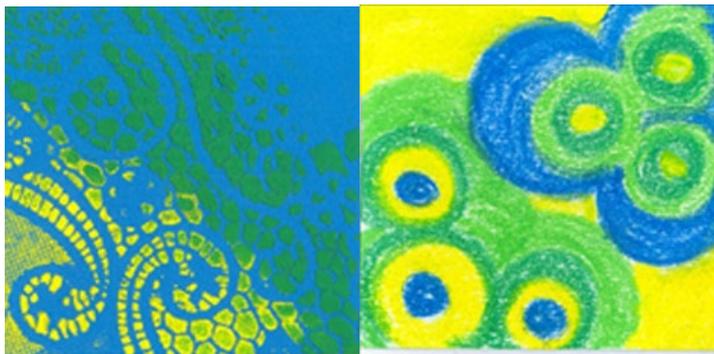

Рисунок 12 – Пример выполнения практического задания Контраст по площади цветowych пятен

Тема №15. Оформление портфолио

Содержание: Знакомство с принципами демонстрации графических дизайнерских работ. Авторское портфолио как папка достижений. Типичные ошибки при создании портфолио.

Практическое задание: Оформление портфолио работ.

Содержание: Подготовка работ по темам для оформления (обработка, отбор). Правила оформления творческих работ в папку. Материалы для портфолио.

Рекомендации: Портфолио оформляется как папка достижений, которая показывает приобретенный опыт, стиль работ и профессионализм.

Материалы: итоговые работы по всем темам.

3. Фонд оценочных средств

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Этапы в процессе освоения дисциплины	Поэтапное освоение дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
Этап 1			
Темы: 1-7	– знать особенности изобразительной грамоты и закономерности визуального творчества; – принципы и законы композиции; – принципы создания целостности и объединяющего начала в композиции.	– уметь изображать объекты графической плоскости; – уметь изображать средствами графики конструктивные и образные составляющие эскиза, видеть цельность композиции в рамках задания.	– владеть терминологией изобразительного языка; – владеть основными категориями композиционных построений; владеть приемами передачи статики, динамики изобразительной композиции с сохранением равновесия. – владеть навыками вариативной линейной и пятновой стилизации композиций.

Этап 2			
Темы: 8-15	– знать приемы стилизации формы; – знать принципы пространственной организации и взаимодействия цветовых изобразительных элементов рисунка в плоскости эскиза	– уметь трансформировать стилизованную форму в образную композицию; – уметь выстраивать композиции с цветовыми гармониями; – уметь выдерживать соотношение размеров форм; – уметь создавать портфолио достижений и электронные презентации для демонстрации своих работ.	– владеть приемами организации пространства изобразительной плоскости, характерных для эскизной графики; – владеть навыками работы с различными графическими материалами.

Освоение дисциплины оценивается по 100 бальной шкале.

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания знаний, умений и навыков по дисциплине

Результаты обучения	Критерии и показатели оценивания результата обучения				Контрольные мероприятия, для оценки знаний, умений, навыков
	0-64 балла	65-74 балла	75-89 баллов	90-100 баллов	
Знания	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Зачет с оценкой
Умения	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
Навыки	Отсутствие Навыков	Частичные Навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

90-100 баллов	Отлично
75-89 баллов	Хорошо
65-74 балла	Удовлетворительно
0-64 балла	Неудовлетворительно

3.1 Требования к оформлению творческих работ к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой в виде просмотра творческих работ. Просмотр творческих работ включает в себя организацию выставки творческих работ и демонстрацию презентации творческих работ.

Для прохождения промежуточной аттестации обучающиеся готовят творческие работы по каждому практическому занятию (не менее 1 работы по каждому практическому занятию), анализируют подготовленный материал и предлагают проектное решение итоговой экспозиции.

Все работы по каждому блоку занятий сохраняются, обрабатываются и представляются на выставке. Вид и комплектация творческих работ определяется с педагогом.

3.2 Требования к оформлению презентации творческих работ к промежуточной аттестации

1. Формат презентации: pdf
2. Изображения: jpg 1200 px по большей стороне
3. Презентация состоит из:
 - титульного листа, на котором помещена фотография обучающегося, ФИО, № группы, название дисциплины;
 - содержания, в котором перечислены темы представленных работ;
 - подборки творческих работ.

3.3 Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации

1. Назовите определение понятия «Композиция».
2. Назовите основные композиционные элементы.
3. Свойства пространственной формы.
4. Назовите средства композиции и их применение.
5. «Форэскиз» и его отличие от эскиза.
6. Объясните понятия контраста, нюанса, тождества и центра в композиции.
7. Различие в понятиях «метр» и «ритм» в композиции.

8. Способы установления ритмических связей и пропорциональных отношений пятен и линий в композиции.

9. Способы достижения симметрии и асимметрии в композиции.

10. Взаимосвязь между понятиями «статика и динамика» и «симметрии и асимметрии».

11. Согласованность и соподчиненность элементов в композиции.

12. Назовите различные материалы при создании фактур.

13. Приемы отображения и передачи пластических свойств тканей графическими способами.

14. Влияние цвета на фактуру в эскизе.

15. Назовите порядок цветов в спектре, цветовой круг И. Иттена.

16. Назовите способы смешения цветов.

17. Перечислите первичные цвета.

18. Характеристики ахроматических цветов.

19. Характеристики хроматических цветов.

4. Условия реализации дисциплины

4.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для реализации дисциплины «Основы композиции» предусмотрены следующие специальные помещения: мастерская дизайна.

Помещение кабинетов удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативам и оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения.

Помещение кабинетов оснащено оборудованием, техническими средствами обучения для проведения занятий всех видов, предусмотренных учебным планом.

Оборудование мастерской дизайна:

Основное оборудование: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. специальные коврики для резки макетов, материалы и инструменты.

Технические средства обучения: персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран).

4.2 Методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Мирхасанов, Р. Ф. Композиция в дизайне: учебное пособие: [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва : Директ-Медиа, 2025. – 180 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720223> (дата обращения: 13.02.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-5097-0. – DOI 10.23681/720223. – Текст: электронный.

Дополнительная литература

1. Проектирование в дизайн-образовании обучающихся по трехуровневой системе : учебное наглядное пособие для практических занятий : [12+] / В. В. Черемисин, Г. М. Корякина, С. А. Бондарчук, К. В. Филатова ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк: Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. – 100 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693779> (дата обращения: 25.12.2025). – Библиогр.: с. 94-95. – ISBN 978-5-907335-34-9. – Текст : электронный.

Интернет-источники:

1. <http://www.rosdesign.com> - статьи о дизайне.
2. <http://www.pro100.spb.ru/> - Журнал Про100 дизайн
3. <http://kak.ru> - Как.ru. Журнал о дизайне
4. <http://www.callig.ru> - популярная каллиграфия
5. <http://jovanny.ru/> - Проект бесплатных шрифтов
6. <http://ru-pack.livejournal.com/> - всё об упаковке
7. <http://www.logobank.ru/> - каталог логотипов и знаков
8. <http://design-mania.ru/> - блог про веб-дизайн
9. <http://www.dejurka.ru/> - дизайн-журнал
10. <https://www.designonstop.com/> - блог о веб-дизайне

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ РИСУНКА И КОЛОРИСТИКИ»

Объем дисциплины

128 академических часов

1. Общие сведения

1.1 Направленность дисциплины

Дисциплина «Основы рисунка и колористики» обеспечивает формирование профессиональных знаний и навыков в процессе подготовки обучающихся, направленные на формирование и развитие творческих способностей, а также, профессиональную ориентацию.

1.2 Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины: научить обучающихся организовывать плоскость листа, путем сравнения и анализа различных формальных характеристик объектов композиции, владеть приемами передачи реалистичного изображения.

Задачи дисциплины:

1. освоить характеристики и закономерности свойств картинной плоскости, изобразительных средствах – образующим признакам формы;
2. освоить навык организовывать плоскость листа, путем сравнения и анализа различных формальных характеристик объектов композиции;
3. освоить навык выражать существенные формальные признаки предметов и пространства на картинной плоскости;
4. сформировать умение у обучающихся профессионально, грамотно применять полученные знания при выполнении практических заданий;
5. владеть приемами передачи реалистичного изображения.

1.3 Объём дисциплины

Объём дисциплины – 128 академических часов.

1.4 Распределение часов

Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
128	10	118

1.5 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

В процессе обучения предусматривается сочетание лекционных занятий с практическими занятиями по рисунку и живописи.

В ходе решения задач дисциплины применимы следующие формы работы: лекции, практические занятия, индивидуальные консультации, самостоятельная работа для закрепления изучаемой темы и развития художественных навыков. Промежуточные и итоговые просмотры работ, презентация выполненных творческих работ.

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы контроля
– знать особенности изобразительной грамоты и закономерности визуального творчества, закономерности построения композиции, отношения изображаемых объектов и картинной плоскости;– уметь создавать двухмерные и трехмерные композиции, убедительно передавая объекты реальности в пространстве;– владеть навыками работы с графическими и живописными материалами;– владеть приемами организации пространства картинной плоскости, характерных для разных видов рисунка и живописи;– владеть терминологией изобразительного языка;– владеть основными категориями рисунка и живописи;– владеть различными техническими приемами организации композиции; средствами гармонизации общего композиционного решения; принципами пропорции и масштаба изображений;– уметь создавать электронные презентации для демонстрации своих работ/портфолио.	– устный опрос– упражнение;– практическое задание;– творческое задание;– подготовка выставок творческих работ;– подготовка презентации.

1.7 Аттестация по итогам освоения дисциплины

Текущий контроль знаний (текущая аттестация) включает в себя наблюдение преподавателя за работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на практических занятиях.

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой в виде просмотра творческих работ. Просмотры творческих работ включают в себя организацию выставки творческих работ и демонстрацию презентации творческих работ.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется уровнем представленного материала, его соответствию темам, изученным в течение освоения дисциплины.

1.7.1 Требования к оформлению творческих работ промежуточной аттестации

Для просмотров обучающиеся готовят творческие работы по каждой теме дисциплины (не менее 10-12 работ).

Формат работы указан в рекомендациях к практическому заданию.

Каждая работа должна быть оформлена в паспорту или папку с файлами.

Если работа выполнена на белой бумаге, паспорту делается более темного цвета (серый, бежевый, черный).

Если работа выполнена на серой бумаге, она оформляется в белое паспорту.

При необходимости паспорту может быть и черного цвета.

Размеры паспорту: 9 см по краям и сверху, 12 см снизу.

1.7.2 Требования к оформлению презентации творческих работ к промежуточной аттестации

Для просмотров обучающиеся готовят презентацию творческих работ в электронном виде.

Формат презентации: pdf

Изображения: jpg 1200 px по большей стороне

Презентация состоит из:

1. титульного листа, на котором помещена фотография обучающегося, ФИО, №группы, название дисциплины;
2. содержания, в котором перечислены темы представленных работ;
3. творческих работ.

2. Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план дисциплины

Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
	Теоретические занятия	Практические занятия
<i>Занятие 1</i>		
Введение в курс. Цели, задачи курса. Навык смотрения на натуру. Линейный рисунок.	0,5	3,5
Свойство линии. Форэскиз.		4
<i>Занятие 2</i>		
Структура предметов. Линейное построение объектов.	0,5	3,5
<i>Занятие 3</i>		
Линейно-пространственный рисунок. Основные фигуры (конус, цилиндр, куб, шар)		4
<i>Занятие 4</i>		
Свето-теневой рельеф, позитивное и негативное пространство (тушь)		4
<i>Занятие 5</i>		
Штрих: штрих по форме, виды штриховок, цветные карандаши	1	3
<i>Занятие 6</i>		
Работа от среднего тона (соус)		4
<i>Занятие 7</i>		
Работа от среднего тона (цветная бумага)		4
<i>Занятие 8</i>		
Тональные отношения (сангина)		4
<i>Занятие 9</i>		
Рисунок в 2 цвета		4

<i>Занятие 10</i>		
Гризайль		4
<i>Занятие 11</i>		
Пятно и линия, плоскостные планы	1	3
<i>Занятие 12</i>		
Условный цвет		4
<i>Занятие 13</i>		
Тепло-холодность. Колористика. Ограниченная палитра.		4
<i>Занятие 14</i>		
Свет через цвет. Белая постановка.		4
<i>Занятие 15</i>		
Локальный цвет, цветовой круг	1	3
<i>Занятие 16</i>		
Аналитическая копия Моранди		4
<i>Занятие 17</i>		
Колористика. Тональные отношения.		4
<i>Занятие 18</i>		
Продолжение работы		4
<i>Занятие 19</i>		
Поиск сложного цвета из 4 красок	1	3
<i>Занятие 20</i>		
Поиск сложного цвета из 4 красок		4
<i>Занятие 21</i>		
Жанровый натюрморт. Работа от тёмного. Колористика		4

<i>Занятие 22</i>		
Жанровый натюрморт. Работа от тёмного. Колористика		4
<i>Занятие 23</i>		
Сложный ракурс		4
<i>Занятие 24</i>		
Пластическая выразительность. Работы в духе мастера (Матисс)	1	3
<i>Занятие 25</i>		
Характерная постановка: настроение в натюрморте.	1	3
<i>Занятие 26</i>		
Постановка в одном цвете, поиск нюансов		4
<i>Занятие 27</i>		
Современное искусство: медиумы, понятие проекта, артбук, концепция	1	3
<i>Занятие 28</i>		
Работа над серией		4
<i>Занятие 29</i>		
Работа над серией		4
Промежуточная аттестация		4
Итого: 128 академических часов	8	116

2.2 Содержание дисциплины

Занятие 1.

Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины

Содержание: Общее понятие о картинной плоскости. Цель, задачи курса. Общее понятие о рисунке и колористике. Понятия пространства, формы, пластики. Принципы визуального восприятия пространственных форм. Объективные свойства формы.

Практическое задание: Принципы работы с натурой.

Содержание: организация рабочего пространства, подготовка инструментов, выбор ракурса, рассмотрение постановки, постановка цели и задачи в работе.

Материалы: формат листа А4, карандаш 7.

Занятие 2.

Структура предметов. Линейное построение объектов.

Содержание: подготовка фэрэскиза. Масштабирование. Композиция.

Материалы: формат листа А4, А3, карандаш.

Занятие 3.

Практическое задание: Линейно-пространственный рисунок. Основные фигуры (конус, цилиндр, куб, шар).

Содержание: изобразить композицию из фигур, простаивая оси и скелетное построение сечений.

Материалы: формат листа А3, карандаш, ластик, клячка, отвес.

Занятие 4.

Светотеневой рельеф, позитивное и негативное пространство.

Содержание: поиск композиционной обобщенной формы. Навык видеть не отдельные предметы, а группу. Композиция и организация ритма света и тени в листе.

Рекомендации: при выполнении утрировать тень, обобщая тень собственную и падающую.

Материалы: формат листа А3, кисти, черная тушь.

Занятие 5.

Штрих: штрих по форме, виды штриховок, цветные карандаши.

Демонстрация работы материалами. Изучение графических работ М. Врубеля, Ж. Сёра, А. Ливанова, Д. Митроина.

Практическое задание: Графическая работа цветными карандашами в 2 цвета.

Занятие 6.

Работа от среденего тона.

Содержание: Тонированный соусом лист дорабатывается ластиком (свет) и соусом (тьень падающая).

Рекомендации: Собственная тень объекта – тон листа.

Материалы: формат листа А3, соус, кисть флейц, валик.

Занятие 7.

Работа от среднего тона по цветной бумаге пастелью.

Содержание: В ограниченной палитре, обобщая свет и тень выполнить графическую работу, утрируя полутона.

Материалы: формат листа цветной бумаги А3, пастель.

Занятие 8.

Тональные отношения.

Содержание: на листе А2 сангиной передать градации тона в пространственном отношении учитывая цвет предметов.

Занятие 9.

Колористика. Имприматура. Работа в 3 краски. Тепло-холодность, тональность.

Содержание: по имприматуре исследовать чередование теплого света и холодной тени.

Навык замеса нужного тона.

Материалы: цветная гуашь (белая, черная, охра), формат листа цветной бумаги А3, кисти.

Занятие 10.

Гризайль.

Содержание: передача пространства в натюрморте и формы отношениями тонов.

Выполняется 2 работы поэтапно: обрубковка и достоверное изображение.

Рекомендации: при выполнении задания выделить свет, собственную тень, падающую тень.

Материалы: формат листа цветной бумаги А3, акварель, кисти.

Занятие 11.

Пятно и линия, плоскостные планы.

Содержание: раскрыть тему пятна, как силуэта. Пространственность наложения планов.

Степень детализации как средство передачи пространства и организации композиции.

Материалы: акварель, формат листа бумаги А3, кисти.

Занятие 12.

Условный цвет. Основы колористики.

Содержание: исследовать свойства цветного силуэта во взаимодействии со штрихом.

Рекомендации: при выполнении задания ограничить цветовую палитру.

Материалы: формат листа бумаги А3, кисти, акварель, графитный карандаш.

Занятие 13.

Тепло-холодность. Колористика. Ограниченная палитра.

Содержание: Постановка в 2 цветах. Исследование холодного желтого и теплого синего.

Материалы: формат листа бумаги А3, кисти, цветная гуашь.

Занятие 14.

Свет через цвет. Белая постановка.

Содержание: написать белые предметы через цветовые замесы, не используя черную и белую краску. Навык работы с белизной бумаги.

Материалы: акварель, формат листа бумаги А3, кисти.

Занятие 15.

Локальный цвет. Цветовой круг.

Содержание: исследование соотношений масс контрастных цветов. Контраст и нюанс как средство выразительности о организации композиции.

Материалы: формат листа бумаги А3, кисти, цветная гуашь.

Занятие 16

Аналитическая копия Моранди.

Содержание: на выбор копия работы. Проанализировать тональные отношения, соотношения масс, пространственные отношения.

Материалы: формат листа бумаги А4, кисти, цветная гуашь.

Занятие 17-18

Колористика. Тональные отношения.

Содержание: Выполнение живописной постановки в расширенной палитре.

Материалы: формат листа бумаги А2, кисти, цветная гуашь.

Занятие 19-20

Поиск сложного цвета из ограниченной палитры.

Содержание: Ограниченная палитра красок. Исследование схожих наборов ограниченных палитр. Создание замесов. 4 палитры – 4 работы с одной постановки.

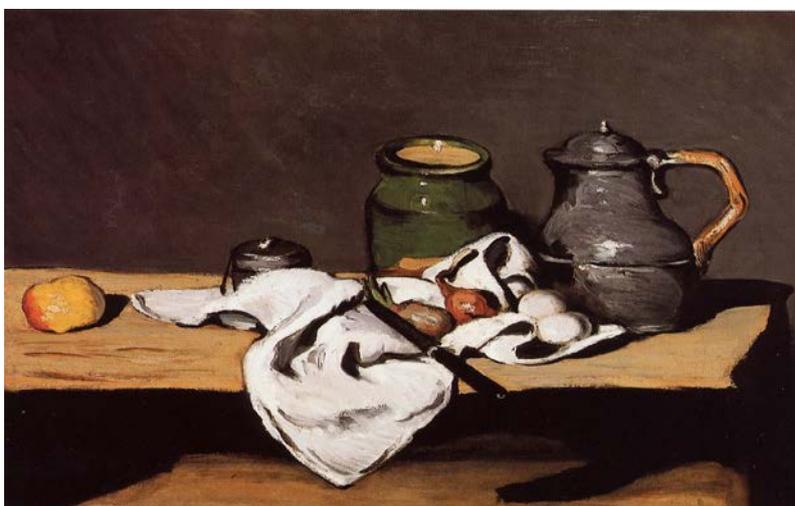
Материалы: гуашь, кисти, формат листа бумаги А4.

Занятие 21-22

Жанровый натюрморт. Работа цветом от темного.

Содержание: Работа Сезанна «Натюрморт: зелёный горшок и кувшин», 1870г., как референс. Условная обобщённая тень.

Материалы: формат листа черной бумаги А2, кисти, гуашь

Занятие 23

Сложный ракурс

Содержание: Сдержанная по колориту постановка на высоком постаменте. Тренировка навыка построения и понимания формы.

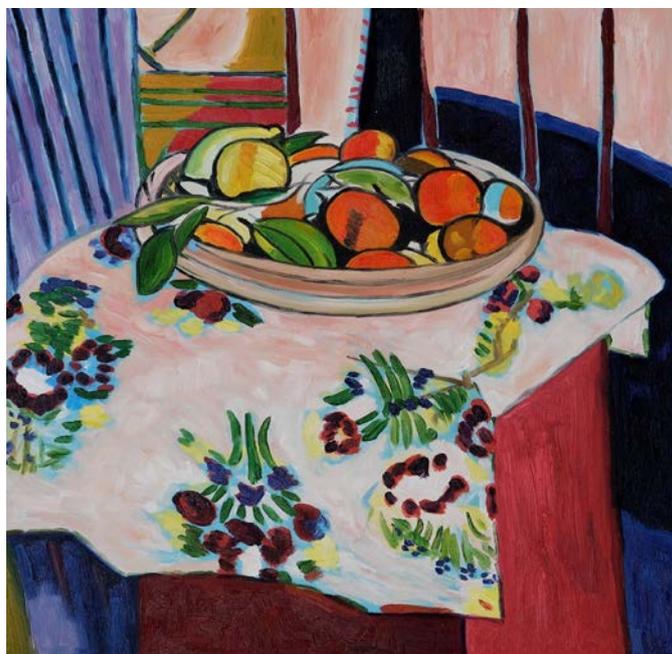
Материалы: формат листа бумаги А3, кисти, цветная гуашь.

Занятие 24

Пластическая выразительность. Работа в духе мастера. Матисс.

Содержание: Упрощение и стилизация форм, декоративность, условный цвет.

Материалы: формат листа бумаги А2, кисти, гуашь.

Занятие 25

Характерная постановка. Настроение в натюрморте.

Содержание: Диптих с контрастной темой. Работа с цветом и формой как художественно-выразительным средством. Понятие темы в работе. Постановка цели работы.

Материалы: формат листа бумаги А4, кисти, гуашь.

Занятие 26

Постановка в одном цвете. Поиск нюансов.

Содержание: Работа без палитры на горизонтальной плоскости.

Материалы: формат листа бумаги А3, кисть №10, гуашь.

Занятие 27

Современное искусство: медиумы, понятие проекта, арт-бук.

Содержание: современные художники fine-art. Идея проекта как отправная точка опоры в развитии пластической истории. Широта экспериментальности в техниках, комбинирование материалов. Текст как составляющая работы. Этапы работы над проектом. Арт-бук как фундамент.

Практика: поиск темы, сбор референсов.

Занятие 28-29

Работа над серией к выставке-просмотру.

Содержание: поэтапная работа с поиском референтов, разработкой идеи серии, работой над композицией, целостностью и законченностью высказывания. Написание сопроводительного текста к работе.

Материалы: на выбор.

3. Фонд оценочных средств

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Знать	Уметь	Владеть
– знать особенности изобразительной грамоты и закономерности визуального творчества; – принципы и законы реалистичной передачи пространства; – знать принципы пространственной организации и взаимодействия изобразительных элементов рисунка в плоскости картины; – знать принципы светотеневого и живописного решения композиции; – знать средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, свет, тень; – знать этапы ведения рисунка и живописи; – знать стилистические приёмы в рисунке и живописи.	– уметь изображать объекты картинной плоскости; – уметь выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; – уметь выдерживать соотношение размеров; – уметь организовать рабочее пространство и подготовить материалы; – уметь создавать двухмерные и трехмерные композиции, раскрывая смысловую, образную и эмоциональную составляющие графического произведения; – уметь соблюдать закономерности соподчинения элементов; – уметь переводить изображения из одного масштаба в другой; – уметь создавать электронные презентации для демонстрации своих работ/портфолио.	– владеть терминологией изобразительного языка; – владеть основными категориями композиционных построений; – владеть приемами организации пространства картинной плоскости, характерных для разных видов рисунка и живописи; – владеть навыками работы с графическими и живописными материалами; – владеть различными техническими приемами масштабирования работы.

Освоение дисциплины оценивается по 100 бальной шкале.

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания знаний, умений и навыков по дисциплине

Результаты обучения	Критерии и показатели оценивания результата обучения				Контрольные мероприятия, для оценки знаний, умений, навыков
	0-64 балла	65-74 балла	75-89 баллов	90-100 баллов	
Знания	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Зачет с оценкой
Умения	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
Навыки	Отсутствие Навыков	Частичные Навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

3.1 Требования к оформлению творческих работ для к промежуточной аттестации

Промежуточные аттестации обучающихся по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой в виде просмотра творческих работ. Промежуточные просмотры включает в себя организацию выставки творческих работ и демонстрацию презентации творческих работ.

Для просмотров обучающиеся готовят творческие работы по каждой теме дисциплины (не менее 20-25 работ).

Формат работы указан в рекомендациях к практическому заданию.

Каждая работа должна быть оформлена в общую папку с файлами, с оформлением титульного и листов разделов – по структуре творческого портфолио.

3.2 Требования к оформлению презентации творческих работ к промежуточной аттестации

Для просмотров обучающиеся готовят презентацию творческих работ в электронном виде.

Формат презентации: pdf

Изображения: jpg 1200 px по большей стороне

Презентация состоит из:

2. титульного листа, на котором помещена фотография обучающегося, ФИО, № группы, название дисциплины;
3. содержания, в котором перечислены темы представленных работ;
4. подборки творческих работ.

3.3 Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации

1. Перечислите виды графических материалов.
2. Перечислите виды живописных техник.
3. Перечислите средства выразительности в рисунке.
4. Перечислите этапы рисования с натуры.
5. Перечислите законы и принципы передачи пространства на картинной плоскости.
6. Назовите ритмические закономерности композиции.
7. Перечислите правила композиции.
8. Перечислите приемы в живописи для придания объема на плоскости.
9. Перечислите виды натюрмортов. Расскажите о каждом из перечисленных.
10. Назовите средства выразительности в живописи.
11. Дайте определение понятию «тепло-холодность».
12. Перечислите последовательность выполнения рисунков.
13. Дайте определение понятию «Колористика»
14. Перечислите этапы работы над живописным произведением.
15. Дайте инструкцию рисования предметов с объема на плоскость.

4. Условия реализации дисциплины

4.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для реализации дисциплины «Основы рисунка и колористики» предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет рисунка и живописи.

Помещение кабинетов удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативам и оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения.

Помещение кабинетов оснащено оборудованием, техническими средствами обучения для проведения занятий всех видов, предусмотренных учебным планом.

Оборудование кабинета рисунка и живописи:

Основное оборудование: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, подиум для натюрморта, мольберты, планшеты, натюрмортный фонд, художественные материалы, графические материалы, инструменты и аксессуары, дидактические материалы.

Технические средства обучения: персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран).

4.2 Информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Кичигина, А. Г. Академический рисунок: начальные сведения: учебное пособие: [16+] / А. Г. Кичигина, Е. В. Гончарова; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 129 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683216> (дата обращения: 24.10.2025). – Библиогр.: с. 115. – ISBN 978-5-8149-2792-7. – Текст: электронный.
2. Селицкий, А. Л. Живопись: учебное пособие / А. Л. Селицкий, К. С. Селицкая-Ткачёва. – Минск: РИПО, 2022. – 269 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=711523> (дата обращения: 24.10.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-082-8. – Текст: электронный.
3. Селицкий, А. Л. Цветоведение: учебное пособие / А. Л. Селицкий. – Минск: РИПО, 2019. – 161 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600115> (дата обращения: 24.10.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-977-9. – Текст: электронный.

Интернет источники

<http://www.artlib.ru/> - Библиотека изобразительных искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСКУССТВО ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА»

Объем дисциплины

64 академических часа

1. Общие сведения

1.1 Направленность дисциплины

Дисциплина «Искусство для дизайнера» направлена на осмысление обучающимися отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование у обучающихся умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

1.2 Цель и задачи дисциплины

Цель: овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Задачами дисциплины:

1. знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
2. знаний основных понятий изобразительного искусства;
3. знаний основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
4. умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;
5. умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
6. навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
7. навыков анализа произведения изобразительного искусства.

1.3 Объём дисциплины

Объём дисциплины – 64 академических часа.

1.4 Распределение часов:

Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
64	28	36

1.5 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

В процессе обучения предусматривается сочетание лекционных занятий с разными видами практических занятий, направленными на формирование тех или иных умений обучающихся.

В ходе решения задач дисциплины применимы следующие формы работы: лекции, практические занятия, участие в выставках, текущая, промежуточная аттестации.

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Знать: – знание основных этапов развития изобразительного искусства;– первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;– знание основных понятий изобразительного искусства;– сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства; Уметь: – умение выделять основные черты художественного стиля;– умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;– умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; Владеть: – навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выразить к	– практическое задание;– доклад;– подготовка презентации;– подготовка и защита эссе.

нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; – навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; – навыки анализа произведения изобразительного искусства.	

1.7 Аттестация по итогам освоения дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета с оценкой в форме подготовке письменного эссе. Текущий контроль успеваемости (текущая аттестация) проводится в виде подготовки обучающимися докладов и сообщений в форме презентаций.

2. Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
<i>Занятие 1</i>			
1	Введение в курс. Цели, задачи курса. «Зачем дизайнеру искусство?»	2	
1.1	Практическая задание «Что в моей голове»		2
<i>Занятие 2</i>			
2	Древний мир. Междуречье: шумеры, Аккад и Вавилон. Южная Америка: Майя, инки и ацтеки. Египет, Крито-микенская культура и архаическая Греция.	2	
2.1	Практическое задание: рисунок в стиле одного из периодов.		2
<i>Занятие 3</i>			
3	Выездное занятие. Музей им. Пушкина		4
<i>Занятие 4</i>			
4.1	История костюма в изобразительном искусстве	2	
4.2	Практическое задание: Рисунок костюма в стиле одного из периодов.		2
<i>Занятие 5</i>			
5.1	Костюм как средство коммуникации. Мода. Театр. Перформанс	2	
5.2	Практическое задание: Создание образа, основанного на состоянии или эмоции.		2
<i>Занятие 6</i>			
6.1	Архитектура. Конструкция. Стили	2	
6.2	Практическое задание: «Дом мечты», техника «бумажная пластика».		2
<i>Занятие 7</i>			
7.1	История интерьера	2	
7.2	Практическое задание: «Мой дом», техника «бумажная пластика».		2
<i>Занятие 8</i>			
8	Выездное занятие. ГЭС-2/выставка.		4

<i>Занятие 9</i>			
9.1	Книги и книгопечатание	2	
9.2	Практическое задание: Буквица		2
<i>Занятие 10</i>			
10.1	Современная иллюстрация	2	
10.2	Практическое задание: Буквица		2
<i>Занятие 11</i>			
11.1	Искусство рубежа 19-20 вв. Основные направления: импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, кубизм, экспрессионизм, сюрреализм, ар деко, Баухауз	2	
11.2	Практическое задание: Коллаж		2
<i>Занятие 12</i>			
12	Выездное занятие. Галерея искусств Европы Америки.		4
<i>Занятие 13</i>			
13.1	Видеоарт, цветомузыка, перформанс, акционизм	2	
13.2	Практическое задание: Создание и видеофиксация перформанса		
<i>Занятие 14</i>			
14.1	Промышленный и графический дизайн. 2 половина 20 века. Современные тенденции.	2	
14.2	Практическое задание: Создание объекта (дневника) дизайнера.		2
<i>Занятие 15</i>			
15.	Выездное занятие. Посещение выставки.		4
<i>Занятие 16</i>			
16.1	Истоки коммуникационного дизайна. Классические композиционные схемы, абстрактная живопись, промышленные разработки, знания о психологии восприятия и их использование.	2	
16.2	Практическое задание: Коллаж «Послание себе в будущее».		2
17	Промежуточная аттестация		2
Итого: 64 академических часа		26	38

2.2 Содержание дисциплины

Занятие 1

1. Введение в дисциплину. Зачем дизайнеру история искусств.

Содержание: откуда брать вдохновение. Картины, всем знакомые и знаковые. Леонардо до Винчи, Микеланджело, Ван Гог, Моне и др. Аллюзии на произведения классического искусства в современном. Влияние художественных идей на развитие визуальной культуры общества. Магритт, Эшер, Малевич, Пикассо, Мондриан.

1.1 Практическое задание: Что в моей голове.

Содержание: Рисунок или коллаж.

Занятие 2

2.1 Древний мир.

Содержание: междуречье-колыбель человечества, искусство и верования майя, инков и ацтеков, Древний Египет и Архаическая Греция. Особенности иконографии.

2.2 Практическое задание: рисунок в стиле одного из периодов.

Содержание: Рисунок или коллаж, элементы стилизации.

Занятие 3

3.1 Выездное занятие. ГМИИ им Пушкина.

Занятие 4

4.1 История костюма в изобразительном искусстве.

Содержание: Костюм как признак эпохи. Особенности исторического костюма. Как искать материал по истории костюма. Период от древнего мира до начала 20 века.

4.2 Практическое задание: Рисунок костюма в стиле одного из периодов.

Содержание: рисунок или коллаж, элементы стилизации.

Занятие 5

5.1 Костюм как средство коммуникации. Мода, перформанс, театр.

Содержание: Костюм в 20 веке и сегодня. Феномен моды и модных домов Ив Сен Лоран, Шанель и пр. Театральный костюм, его особенности. Перформанс. Бартнев

5.2 Практическое задание: Создание образа, основанного на состоянии или эмоции.

Содержание: Рисунок или коллаж, элементы бумажной пластики.

Занятие 6

6.1 Архитектура. Конструкция. Стили.

Содержание: История архитектуры. Стили: особенности строительства в древнем мире, римская архитектура, романский стиль, готика, барокко, классицизм, модерн, конструктивизм.

6.2 Практическое задание: «Дом мечты», техника «бумажная пластика».

Занятие 7

7.1 История интерьера.

Содержание: Интерьер как функция и как отражение идеи. Разные пространства: жилые, культовые, общественные. Наскальные росписи, интерьеры храмов и дворцов, функциональный дом Ле Корбюзье, современные представления о влиянии дизайна интерьера человека.

7.2 Практическое задание: «Мой дом», техника «бумажная пластика».

Занятие № 8

8.1 Выездное занятие. ГЭС-2/выставка.

Занятие 9

9.1 Книги и Книгопечатание.

Содержание: Печатная графика. Ранние рукописные книги. Книгопечатание. Арабская книжная миниатюра, средневековые манускрипты, массовые издания. Макет книги, его основные составляющие, авторская книга. Книги футуристов, зины.

9.2 Практическое задание: Буквица

Занятие 10

10.1 Современная иллюстрация.

Содержание: Книги футуристов. Митурич, Конашевич, Пивоваров, Пригов, зарубежные авторы.

10.2 Практическое задание: Буквица.

Занятие 11

11.1 Искусство рубежа 19-20 вв. Основные направления: импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, кубизм, экспрессионизм, сюрреализм, ар деко, Баухауз

Содержание: Основные направления: импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, кубизм, экспрессионизм, сюрреализм, ар-деко, Баухауз.

11.2 Практическое задание: Коллаж

Занятие № 12

12. Выездное занятие. Галерея искусств Европы и Америки.

Занятие 13

13.1. Видеоарт, цветомузыка, перформанс, акционизм.

Содержание: Перформативные практики в искусстве 1920-х годов. 1950-1960-е годы: группа «Гутай» и группа «Флюксус». Перформанс и традиция абстрактного экспрессионизма. Марина Абрамович. Классификация перформативных практик.

Видеоарт и новые медиа в современном искусстве. Истоки, эволюция, основные проблемы. Акционизм: группа Коллективные действия, Пригов, Монастырский, Кабаков.

13.2 Практическое задание: Создание и видеофиксация перформанса

Занятие 14

14.1 Промышленный дизайн второй половины 20 века. Современные тенденции.

Содержание: Американская модель «дизайна для всех». Автомобильный стиль..Органический дизайн. Шведский модерн. Датский стиль тикового дерева. Культура жилища из Скандинавии. «Шведская кухня». Стиль Оливетти: Этторе Соттсасс, Марко Занузо, Марио Беллини. Неофункционализм. Традиции Баухауз в дизайне восточной Германии. Исследования Генри Дрейфуса и их роль в развитии науки эргономики. Развитие дизайна в современном обществе. Преемственность.

14.2 Практическое задание: Создание объекта (дневника) дизайнера.

Занятие № 15

15. Выездное занятие. Посещение выставки.

Занятие 16

16.1 Истоки коммуникационного дизайна. Классические композиционные схемы, абстрактная живопись, промышленные разработки, знания о психологии восприятия и их использование.

Содержание: от супрематизма к панелям управления. Открытия в области восприятия, нейрофизиологии, повлиявшие и проникшие в дизайн.

16.2 Практическое задание: Коллаж «Послание себе в будущее»

3. Фонд оценочных средств

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Знать	Уметь	Владеть
– основные этапы развития изобразительного искусства;– роль и значение изобразительного искусства в системе культуры и духовно-нравственном развитии человека;– основные понятия изобразительного искусства;– комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в этой сфере.	– выделять основные черты художественного стиля;– выявлять средства выразительности, используемые художником;– в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников.	– навыками восприятия произведения изобразительного искусства, выражения отношения к нему, установления ассоциативных связей с другими видами искусств;– навыками анализа творческих направлений и творчества отдельного художника;– навыками анализа произведения изобразительного искусства.

Освоение дисциплины оценивается по 100 бальной шкале

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания знаний, умений и навыков по дисциплине

Результат обучения	Критерии и показатели оценивания результата обучения				Контрольные мероприятия, для оценки знаний, умений, навыков
	0-64 балла	65-74 балла	75-89 баллов	90-100 баллов	
Знания	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Зачет с оценкой
Умения	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
Навыки	Отсутствие навыков	частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

90-100 баллов	Отлично
75-89 баллов	Хорошо
65-74 балла	Удовлетворительно
0-64 балла	Неудовлетворительно

3.1 Примерные темы докладов/презентаций для проведения текущей аттестации

1. Искусство как путь познания Мира и Человека.
2. Становление и периоды первобытного искусства.
3. Символ и миф в искусстве Древнего Египта.
4. Монументальное зодчество Древнего Египта.
5. «Проповедь в камне» (архитектура Средневековья).
6. Музыка готики (ритмы и композиции готических храмов).
7. Древнерусская архитектура. Принципы и традиции.
8. Деревянная сказка России (храмовый комплекс Кижи).
9. «Умозрение в красках» (искусство иконописи).
10. Философские основания живописи Феофана Грека.
11. Духовные прозрения Андрея Рублева.
12. Специфика критоминойского искусства. Морской стиль.
13. Образ Человека в искусстве Древней Греции.
14. Греческий храм. Становление архитектурного ордера.
15. Лирика в камне (творчество Праксителя).
16. Мирон и Поликлет. Идеал человека в скульптуре.
17. Шедевры классического периода греческого искусства.
18. Влияние францисканства на творчество Джотто (дученто).
19. «Мастер певучей линии» (живопись Сандро Боттичелли)
20. Ранний ренессанс. Основные тенденции развития. Представители.
21. «Божественный Санцио» (специфика творчества Рафаэля Санти).
22. Героическая патетика искусства Микеланджело.
23. Леонардо да Винчи – «homo universale».
24. Откровение мира в китайской пейзажной живописи.
25. Огюст Ренуар – «живописец счастья».
26. Клод Моне. Руанские соборы – поэзия цвета.
27. Основания импрессионистической живописи.
28. Поль Гоген. Таитянские пасторали.
29. Винсент Ван Гог.
30. Стиль модерн.
31. Творческие поиски М.А. Врубеля.
32. Философские основания искусства Н.К. Рериха.

33. Живописные симфонии М.К. Чюрлёниса.
34. Творчество В.М. Васнецова.

3.2 Примерные темы письменного эссе для проведения промежуточной аттестации

1. Искусство Древнего мира
2. Искусство Средних веков
3. Древнерусское искусство X - начала XV вв.
4. Возрождение
5. Древнерусское искусство второй половины XV – XVII вв.
6. Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
7. Искусство России XVIII века
8. Искусство Западной Европы XIX века
9. Искусство России XIX века
10. Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.

3.3 Требования к оформлению доклада

Доклад и сообщение по дисциплине «Искусство для дизайнера» должен отвечать следующим требованиям:

- полностью раскрывать содержание заданной определенной темы;
- включать необходимый научный аппарат;
- содержать соответствующий иллюстративный материал.

3.4 Требования к оформлению презентации

Презентация по дисциплине «Искусство для дизайнера» должна отвечать следующим требованиям:

- полностью раскрывать заданную определенную тему в соответствии с учебным планом;
- включать необходимую текстовую информацию в освещении основных положений темы;
- содержать необходимый иллюстративный материал, наиболее полно раскрывающий тему;
- иллюстрации должны иметь соответствующие подписи, даты указанных произведений;
- структура презентации предусматривает последовательность и доступность изложения темы, наглядность, качественность визуального ряда.

3.5 Требования к подготовке письменного эссе (оформление, структура)

1. Эссе выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте (Microsoft Word). Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине. Объем эссе – не более 5 листов (односторонняя печать).
2. Выберите тему.
3. Сформулируйте позицию: определите главную мысль (тезис), которую будете доказывать. Это "красная нить" вашего эссе.
4. Найдите факты, примеры, цитаты, исследования, которые подтвердят вашу точку зрения.
5. Составьте план.
6. Введение: заинтересуйте читателя, обозначьте проблему и четко заявите свою позицию.
7. Основная часть: излагайте мысли логично, от простого к сложному. Каждый абзац – отдельный аргумент. Используйте вводные слова для связок.
8. Заключение: обобщите сказанное, сделайте выводы.

4. Условия реализации программы

4.1 Материально-техническое обеспечение курса:

Для реализации дисциплины «Искусство для дизайнера» предусмотрены следующие специальные помещения: учебный кабинет профессиональных дисциплин.

Помещение кабинетов удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативам и оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения.

Помещение кабинетов оснащено оборудованием, техническими средствами обучения для проведения занятий всех видов, предусмотренных учебным планом.

Основное оборудование: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.

Технические средства обучения: персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран).

4.2 Методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Креленко, Н. С. Введение в историю искусства: учебное пособие: [12+] / Н. С. Креленко. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 236 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473> (дата обращения: 24.10.2025). – ISBN 978-5-4475-9407-7. – DOI 10.23681/479473. – Текст: электронный.
2. Мирхасанов, Р. Ф. Знать, видеть и понимать современное искусство: учебное пособие: [16+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва: Директ-Медиа, 2023. – 280 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=702336> (дата обращения: 24.10.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-3737-7. – DOI 10.23681/702336. – Текст: электронный.

Интернет-источники:

1. <http://www.rosdesign.com> - статьи о дизайне.
2. <http://www.pro100.spb.ru/> - Журнал Про100 дизайн
3. <http://kak.ru> - Как.ru. Журнал о дизайне

4. <http://www.callig.ru> - популярная каллиграфия
5. <http://jovanny.ru/> - Проект бесплатных шрифтов
6. <http://ru-pack.livejournal.com/> - всё об упаковке
7. <http://www.logobank.ru/> - каталог логотипов и знаков
8. <http://design-mania.ru/> - блог про веб-дизайн
9. <http://www.dejurka.ru/> - дизайн-журнал
10. <https://www.designonstop.com/> - блог о веб-дизайне

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ»

Объем дисциплины

32 академических часа

1. Общие сведения

1.1 Направленность дисциплины

Дисциплина «Креативное мышление» направлена на осмысление обучающимися отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование у обучающихся умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

1.2 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся навык проектного осмысления задачи, формирования креативного решения, владения приемами системного дизайна.

Задачи дисциплины:

1. Освоить основные критерии системы проектного мышления, познакомиться с методологией проектирования – поиска и формирования креативного решения.
2. Сформировать навык анализа-вывода-выбора в системе дизайн-осмысления задачи.
3. Научить выражать существенные формальные признаки при проектировании сюжетно-содержательных произведений.
4. Сформировать навык у обучающихся профессионально, грамотно применять полученные знания при выполнении практических заданий.

1.3 Объём дисциплины

Объём дисциплины – 32 академических часа.

1.4 Распределение часов

Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
32	8	24

1.5 Формы и режим занятий, используемые образовательные технологии

В процессе обучения предусматривается сочетание лекционных занятий с разными видами практических занятий, направленными на формирование тех или иных умений обучающихся.

В ходе решения задач дисциплины применимы следующие формы работы: лекции, практические занятия, участие в выставках, текущая, промежуточная аттестации.

1.6 Результаты освоения дисциплины

Результаты обучения	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
– знать последовательность методологических шагов решения проектной задачи.– уметь анализировать продукт дизайна, раскрывая смысловую, образную и эмоциональную составляющие произведения.– владеть навыками работы с графическими материалами;– владеть терминологией изобразительного языка;– уметь создавать электронные презентации для демонстрации своих работ/портфолио.	– упражнение;– практическое задание;– творческое задание;– просмотр творческих работ;– подготовка презентации.

1.7 Аттестация по итогам освоения дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета с оценкой в форме подготовке письменного эссе. Текущий контроль успеваемости проводится в виде подготовки обучающимися докладов и сообщений в форме презентаций.

1.7.1 Требования к оформлению доклада

Доклад и сообщение по дисциплине «Искусство для дизайнера» должен отвечать следующим требованиям:

- полностью раскрывать содержание заданной определенной темы;
- включать необходимый научный аппарат;
- содержать соответствующий иллюстративный материал.

1.7.2 Требования к оформлению презентации

Презентация по дисциплине «Искусство для дизайнера» должна отвечать следующим требованиям:

- полностью раскрывать заданную определенную тему в соответствии с учебным планом;
- включать необходимую текстовую информацию в освещении основных положений темы;
- содержать необходимый иллюстративный материал, наиболее полно раскрывающий тему;
- иллюстрации должны иметь соответствующие подписи, даты указанных произведений;
- структура презентации предусматривает последовательность и доступность изложения темы, наглядность, качество визуального ряда.

2. Структура и содержание программы дисциплины

2.1 Учебно-тематический план

№	Раздел, тема	Виды занятий (в часах)	
		Теоретические занятия	Практические занятия
<i>Занятие 1</i>			
1	Введение в курс. Цели, задачи курса	2	
Раздел 1. Дизайн – теория, история, методология проектирования.			
1.1	«Разговор о дизайне»	2	
<i>Занятие 2</i>			
1.2	Типы и виды направлений дизайна.	2	
1.3.	«Мой выбор»		2
<i>Занятие 3</i>			
1.4.	Посещение выставки современного дизайна		4
Раздел 2. Проектная методология.			
<i>Занятие 4</i>			
2.1	Экспозиционный дизайн	2	
2.2.	Анализ комплекта персональных работ. Систематизация материала		2
<i>Занятие 5</i>			
2.3	Анализ пространства будущей выставки		1
2.4	Поиск и анализ технологических решений будущей выставки. Эскиз-идея проектного решения коллективной выставки		3
Раздел 3. Разработка проектного решения. Реализация.			
<i>Занятие 6</i>			
3.1	Творческие работы. Систематизация материала. Отбор. Корректировка проектного решения. Составление спецификации необходимых материалов реализации		2
<i>Занятие 7</i>			
3.2.	Отбор и оформление работ		2
3.3.	Фотосъемка, сканирование, оформление, составление презентации		2
<i>Занятие 8</i>			
3.4.	Монтаж. Оформление выставки		4
Промежуточная аттестация			2
Итого: 32 академических часа		8	24

2.2 Содержание дисциплины

Занятие 1

1. Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины

Содержание: общее понятие дизайна. Цель, задачи курса. Эмоциональность и субъективность восприятия.

Раздел 1. Дизайн – теория, история, методология проектирования.

1.1 «Разговор о дизайне»

Содержание: понятие «дизайн»; история профессии; исторические предпосылки формирования дизайна, современная картина профессии: разнообразие поля дизайна, направлений и особенностей.

Занятие 2

1.2 Типы и виды направлений дизайна.

Содержание: характеристики направлений дизайна; особенности профессиональной деятельности каждого в условиях современной картины жизни.

1.3. «Мой выбор».

Содержание: работа с литературой, персональный выбор, с комментариями – обосновывающими выбор.

Занятие 3

1.4. Посещение выставки современного дизайна.

Содержание: выездное занятие с педагогом, проход по выставке, анализ, обсуждение. Анализ экспозиции, структурированное обоснование своего выбора авторов и экспонатов.

Рекомендации: фиксация персонального выбора в блокнот, комментарии выбора.

Раздел 2. Проектная методология.

Занятие 4

2.1 Экспозиционный дизайн.

Содержание: характеристики направления дизайна; слои и особенности проектирования.

2.2. Анализ комплекта персональных работ. Систематизация материала.

Содержание: учащиеся анализируют, структурируют комплект своих работ с целью понять состав материала выставки. Итог: эскиз-идея структуры выставки.

Занятие 5

2.3 Анализ пространства будущей выставки.

Содержание: Методология анализа ситуации/брифа/ТЗ – в проектной деятельности.

2.4 Поиск и анализ технологических решений будущей выставки. Эскиз-идея проектного решения коллективной выставки.

Содержание: исследование аудитории или зала для выставки. Анализ. Фиксация исходных данных; обсуждение возможностей и ограничений площадки. Поиск и анализ технологических решений будущей выставки.

Занятие 6

3.1 Творческие работы. Систематизация материала. Отбор. Корректировка проектного решения. Составление спецификации необходимых материалов реализации.

Содержание: проектное предложение – графически оформленное; лист А3;

Материалы: формат листа бумаги А3, перья, кисти, черную тушь, маркеры, цветная бумага.

Занятие 7

3.2 Отбор и оформление работ.

Содержание: обновление материала комплекта работ по всем дисциплинам.

Систематизация материала. Отбор. Корректировка проектного решения. Составление спецификации необходимых материалов реализации.

Материалы: формат листа бумаги А3, перья, кисти, черную тушь, цветная бумага, цветные карандаши, маркеры.

3.3 Фотосъемка, сканирование, оформление, составление презентации

Содержание: оцифровывание творческих работ. Умение работать с фото-видео и офисной техникой.

Занятие 8

3.4 Монтаж. Оформление выставки.

Содержание: обучение навыкам монтажа и принципам оформления выставочных пространств.

3. Фонд оценочных средств

Таблица 1 - Планируемые результаты освоения дисциплины

Знать	Уметь	Владеть
– последовательность методологических шагов решения проектной задачи (от постановки проблемы и анализа до генерации идей, отбора, прототипирования и оценки результата); – базовые подходы и методы креативного мышления в проектной деятельности (поиск альтернатив, комбинирование идей, развитие концепции); – терминологию изобразительного языка, необходимую для анализа и описания дизайнерского решения.	– анализировать продукт дизайна, раскрывая его смысловую, образную и эмоциональную составляющие; – применять методологические шаги для решения проектных задач: формулировать цель, выявлять ограничения, генерировать и аргументированно выбирать идеи; – визуально и словесно презентовать проектные решения, создавать электронные презентации для демонстрации работ и портфолио.	– работы с графическими материалами и средствами визуализации идей (эскизирование, компоновка, подбор выразительных средств); – использования терминологии изобразительного языка в профессиональной коммуникации (устно и письменно); – подготовки и оформления презентационных материалов (структура, визуальная логика, подача проекта/портфолио).

Освоение дисциплины оценивается по 100 бальной шкале

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания знаний, умений и навыков по дисциплине

Результат обучения	Критерии и показатели оценивания результата обучения				Контрольные мероприятия, для оценки знаний, умений, навыков
	0-64 балла	65-74 балла	75-89 баллов	90-100 баллов	
Знания	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Зачет с оценкой
Умения	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
Навыки	Отсутствие навыков	частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

90-100 баллов	Отлично
75-89 баллов	Хорошо
65-74 балла	Удовлетворительно
0-64 балла	Неудовлетворительно

3.1 Требования к оформлению презентации творческих работ к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета с оценкой в форме подготовки мастер-класса или ребус/игры (по выбору обучающихся) для итоговой выставки.

Каждый обучающийся вносит свое предложение сценария мастер-класса.

Оформление сценария мастер-класса: лист А4 – текст описание сценария, зарисовки на планшете или в блокноте.

На занятии из предложений отдельных сценариев собирается единый мастер-класс или ребус/игра. Эскизы и рисунки оформляются ручной графикой, сканируются и оформляются в виде презентации РРТХ для демонстрации на экране в рамках выставки.

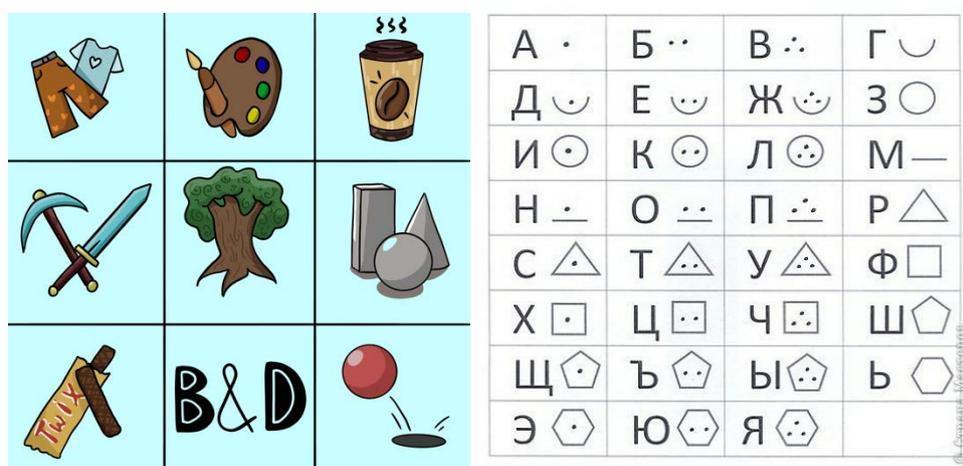

Рисунок 1. Примеры выполнения ребуса/игры.

3.2 Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации

1. Виды и направления дизайна.
2. Особенности и закономерности проектной графики
3. Материалы и техники исполнения проектной графики.
4. Методы презентации проектных работ.
5. Особенности и важность умений выполнения скетчей для проектных работ.
6. Правила работы с проекциями; закономерности их компоновки; формирование проектного листа
7. Самопрезентация: формирование идеи в визуальной форме.
8. Различные форматы визуальных решений.
9. Материально-технические средства подачи проекта.
10. История и современность в формировании проектного решения.
11. Технологии и материалы: свойства, законы, основные ограничения.
12. Методология формирования проектного решения
13. Среда: анализ ситуации – слои анализа, выводы, выбор проектного решения.
14. Графические приемы подачи проектного эскиза: материалы, форма, техники
15. Компоновка проектного листа: акценты, приемы, правила.
16. Защита проекта: формула, последовательность, демонстрация.
17. Система взаимовлияния среды и человека.
18. Современные технологии реализации МАФ: материалы, конструкции, примеры актуальной практики в городе и природной среде
19. Понятие масштаба и влияние его на восприятие среды.
20. Экспозиционный дизайн: основы, логика, базовые приемы и понятия.
21. Экспозиционный дизайн как квинтэссенция всех направлений дизайна: как в пространстве выставки соединяются различные виды и направления дизайна?

4. Условия реализации программы

4.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для реализации дисциплины «Креативное мышление» предусмотрены следующие специальные помещения: учебный кабинет профессиональных дисциплин.

Помещение кабинетов удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативам и оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения.

Помещение кабинетов оснащено оборудованием, техническими средствами обучения для проведения занятий всех видов, предусмотренных учебным планом.

Основное оборудование: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.

Технические средства обучения: персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран).

4.2 Методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Мирхасанов, Р. Ф. Коммуникативный дизайн (ручной графический дизайн + цифровая графика+ макет): учебное пособие: [12+] / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва : Директ-Медиа, 2026. – 276 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720224> (дата обращения: 12.02.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-5246-2. – DOI 10.23681/720224. – Текст : электронный.

Дополнительная литература

1. Смирнова, Л. Э. История и теория дизайна: учебное пособие / Л. Э. Смирнова; Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2014. – 224 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841> (дата обращения: 10.12.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3096-5. – Текст: электронный.

Интернет-источники

<http://www.artlib.ru/> - Библиотека изобразительных искусств

<https://rgdb.ru/> - Российская государственная детская библиотека