

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДЕНО:

**Председатель УМС
факультета МАИС
Ю.В.Кот**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ

ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Направление подготовки 50.03.02 *Изящные искусства*

Профиль подготовки *Художественная фотография*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

*(МР адаптированы для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели освоения дисциплины:

- Целью освоения дисциплины является использование и рассмотрение объектов графического дизайна применительно к художественной фотографии.

Задачи освоения дисциплины:

- Сформировать способность определять круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними и ожидаемые результаты их решения
- Развить навыки представлять результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования
- Выработать способность осуществлять художественную деятельность в творческой фотографии, рисунке, живописи; интегрировать собственные художественные разработки в дизайн-проект.
- Сформировать способность осуществлять творческую и проектную деятельность в графическом дизайне, в смежных областях и видах искусства и дизайна с использованием профессиональных методов и инструментариев фотографа.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-3 - Способен обрабатывать фотоизображения с использованием специальных технических средств и технологий. в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки *Искусства 50.03.02, профиль Художественная фотография.*

Текущая аттестация (контроль формирования компетенций) осуществляется постоянно, начиная с первой недели семестра. Средствами текущей аттестации является контроль готовности к занятиям, учитывающий посещение занятий студентом; его готовность к практическим занятиям, подготовка эскизов и творческих работ в процессе самостоятельной работы. Результаты текущей аттестации преподаватель фиксирует в журнале учебной группы, где указывает посещение и качество аудиторной работы студента.

Рубежная аттестация осуществляется по окончании освоения раздела «Принципы проектного мышления в графическом дизайне». Рубежная аттестация проводится в виде просмотра: оценивание творческих заданий с обсуждением и оценивание выполнения самостоятельной работы происходит по завершении изучения каждого раздела (разделы 1-4) Таким образом, рубежная аттестация проводится на 8 и 16-17 неделях 7 семестра.

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой– проводится в рамках экзаменационной сессии по итогам 7 семестра обучения в форме в виде просмотра: оценивание творческих заданий с обсуждением и оценивание выполнения самостоятельной работы происходит по завершении изучения каждого раздела, выполненных студентами за семестр.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ТВОРЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ.

РАЗДЕЛ 1. Введение. Задачи графического дизайна и художественной фотографии

Тема 1.1. Понятие графического дизайна. Цели и задачи

Практическое задание: «Аналитический коллаж: Роль фотографии в дизайне»

Цель: Научиться идентифицировать цели и задачи графического дизайна на реальных примерах и понимать функциональную роль фотографии в них. (**

Задание: Создайте цифровой коллаж (в Photoshop или Canva), состоящий из 4-6 примеров графических работ (логотип, плакат, обложка, упаковка), где фотография является ключевым элементом. Под каждым примером напишите краткий анализ:

Какова цель дизайна? (Информировать, продать, вызвать эмоцию, идентифицировать бренд).

Какую задачу решает фотография в этой работе? (Продемонстрировать продукт, создать настроение, показать реальность, быть структурным элементом).

Формат сдачи: Файл в формате JPG/PDF с коллажем и текстовым анализом.

Список рекомендованной литературы и источников:

Основная:

1. **Графический дизайн. Современные концепции** [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Э. Павловская [и др.]. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 183 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-06028-7 : 779.00. ЮРАЙТ

2. **Инженерная 3d-компьютерная графика** [Электронный ресурс] : учебник и практикум : в 2 т. Т. 2 / А. Л. Хейфец [и др.]. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 602 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03620-6 : 1359.00. ЮРАЙТ.

Дополнительная:

1. **Рунге, В. Ф.** Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с. : ил. - ISBN 5-94073-011-6 : 72-.1чз1

Тема 1.2. Эстетические аспекты графического дизайна в художественной фотографии

Практическое задание: «Эстетический дуэт: Фотография и стиль»

Цель: Продемонстрировать понимание того, как эстетика фотографии определяет стилистику графических элементов.

Задание:

Фотография: Сделайте или подберите одну сильную художественную фотографию (портрет, натюрморт, архитектура).

Стилизация: Создайте два разных варианта обложки для музыкального альбома, используя эту фотографию как основу. Каждый вариант должен соответствовать разной эстетике:

Вариант А: Минимализм (лаконичность, много воздуха, простые шрифты).

Вариант Б: Гранж/Винтаж (текстуры, потертости, сложные, "ломанные" шрифты).

Обоснование: Напишите короткий текст (200-300 слов), объясняющий, как конкретные элементы вашей фотографии (свет, композиция, настроение) повлияли на выбор графических элементов (цвет, шрифт, текстуры) в каждом из вариантов.

Формат сдачи: 2 файла с макетами обложек (JPG/PNG) и текстовый файл с обоснованием.

Список рекомендованной литературы и источников:

Основная:

1. **Графический дизайн. Современные концепции** [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Э. Павловская [и др.]. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 183 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-06028-7 : 779.00. ЮРАЙТ

2. **Инженерная 3d-компьютерная графика** [Электронный ресурс] : учебник и практикум : в 2 т. Т. 2 / А. Л. Хейфец [и др.]. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 602 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03620-6 : 1359.00. ЮРАЙТ.

Дополнительная:

1. **Рунге, В. Ф.** Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с. : ил. - ISBN 5-94073-011-6 : 72-.1чз1

РАЗДЕЛ 2. Принципы проектного мышления в графическом дизайне

Тема 2.1. Графический дизайн как самостоятельный вид дизайна. Связь с фотографией

Практическое задание: «Направления в дизайне: Исследование и визуализация»

Цель: Систематизировать знания о направлениях графического дизайна и проанализировать специфику использования фотографии в каждом из них.

Задание: Выберите одно направление графического дизайна (брендинг, веб-дизайн, дизайн упаковки, плакат). Создайте презентацию (3-5 слайдов), которая включает:

Ключевые характеристики направления.

Подборку из 3-5 примеров, где в этом направлении эффективно используется фотография.

Анализ: Как именно фотография работает в контексте этого направления? (Например, в упаковке — создает ощущение натуральности; в веб-дизайне — формирует визуальную иерархию и эмоциональный фон).

Формат сдачи: Файл презентации (PDF или PowerPoint).

Проверяемые индикаторы: УК-1.4 (предложение вариантов решений), ОПК-1.2 (выбор инструментов для задачи).

Список рекомендованной литературы и источников:

Основная:

1. **Графический дизайн. Современные концепции** [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Э. Павловская [и др.]. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 183 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-06028-7 : 779.00. ЮРАЙТ

2. **Инженерная 3d-компьютерная графика** [Электронный ресурс] : учебник и практикум : в 2 т. Т. 2 / А. Л. Хейфец [и др.]. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 602 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03620-6 : 1359.00. ЮРАЙТ.

Дополнительная:

1. **Рунге, В. Ф.** Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с. : ил. - ISBN 5-94073-011-6 : 72-.1чз1

Тема 2.2. Алгоритмы и задачи проектного мышления в графическом дизайне

Практическое задание: «От брифа к концепции»

Цель: Освоить начальный этап проектного мышления: анализ брифа, поиск референсов и формирование концепции.

Задание: Вам дан бриф от условного заказчика — «Кофейня «Urban Bean»». Нужно разработать серию постов для Instagram.

Бриф: Молодая, динамичная аудитория (20-35 лет). Любят урбан-культуру, искусство, качественный кофе. Хотят видеть в айдентике элементы индустриального стиля (бетон, металл) и яркие цветовые акценты.

Мудборд: Создайте мудборд (коллаж из референсов), который визуализирует стиль, цвета, настроение и тип фотографий для будущих постов.

Техническое задание (ТЗ): Составьте краткое ТЗ для фотографа, которое включает: ключевые темы для съемки (например, "кофе на фоне граффити", "руки бариста в процессе"), цветовую палитру, требуемое настроение кадров.

Формат сдачи: Мудборд в формате JPG и текстовый файл с ТЗ.

Проверяемые индикаторы: УК-2.2 (формулировка взаимосвязанных задач), ПК-4.3 (выявление факторов для воплощения идеи).

Список рекомендованной литературы и источников:

Основная:

1. **Графический дизайн. Современные концепции** [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Э. Павловская [и др.]. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 183 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-06028-7 : 779.00. ЮРАЙТ
2. **Инженерная 3d-компьютерная графика** [Электронный ресурс] : учебник и практикум : в 2 т. Т. 2 / А. Л. Хейфец [и др.]. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 602 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03620-6 : 1359.00. ЮРАЙТ.

Дополнительная:

1. **Рунге, В. Ф.** Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с. : ил. - ISBN 5-94073-011-6 : 72-.1чз1

РАЗДЕЛ 3. Система художественного проектирования с точки зрения синтеза

Тема 3.1. Разработка композиционно-пластических решений в фотографии для графического дизайна

Практическое задание: «Композиционный конструктор»

Цель: Научиться создавать разнообразные и эффективные макеты на основе одной исходной фотографии, управляя вниманием зрителя.

Задание:

Исходный материал: Возьмите одну свою или стоковую фотографию с четким композиционным центром.

Макеты: Создайте 3 разных макета рекламного постера для одного и того же продукта (например, парфюма или часов), используя эту фотографию. Каждый макет должен быть построен по разному композиционному принципу:

Макет 1: Симметрия.

Макет 2: Асимметрия и правило третей.

Макет 3: Диагональная композиция.

В каждом макете добавьте необходимые текстовые элементы (название бренда, слоган).

Формат сдачи: 3 файла с макетами (JPG/PNG).

Список рекомендованной литературы и источников:

Основная:

1. **Графический дизайн. Современные концепции** [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Э. Павловская [и др.]. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 183 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-06028-7 : 779.00. ЮРАЙТ

2. **Инженерная 3d-компьютерная графика** [Электронный ресурс] : учебник и практикум : в 2 т. Т. 2 / А. Л. Хейфец [и др.]. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 602 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03620-6 : 1359.00. ЮРАЙТ.

Дополнительная:

1. **Рунге, В. Ф.** Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с. : ил. - ISBN 5-94073-011-6 : 72-.1чз1

Тема 3.2. Художественный язык графического дизайна и художественная фотография

Практическое задание: «Синтез: Фотография, цвет и типографика»

Цель: Интегрировать навыки обработки фотографии, работы с цветом и типографикой в единый гармоничный продукт.

Задание: Разработайте разворот журнала о путешествиях.

Фотография: Используйте свою или подобранную пейзажную фотографию.

Обработка: Выполните цветокоррекцию и тонирование фотографии, чтобы создать определенное настроение (например, "знойное полуденное солнце" или "прохладный туманный рассвет").

Дизайн-макет: Разместите фотографию в макете. Добавьте:

Заголовок статьи (подберите шрифт, который соответствует настроению кадра).

Вступительный текст (колонку текста, выровненную по сетке).

Цветовой акцент (рамку, подложку), взятый из цветовой палитры фотографии.

Формат сдачи: Файл макета (JPG/PNG) и краткое описание (2-3 предложения) о том, как цветокоррекция и шрифт работают на общую идею.

Список рекомендованной литературы и источников:

Основная:

1. **Графический дизайн. Современные концепции** [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Э. Павловская [и др.]. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 183 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-06028-7 : 779.00. ЮРАЙТ

2. **Инженерная 3d-компьютерная графика** [Электронный ресурс] : учебник и практикум : в 2 т. Т. 2 / А. Л. Хейфец [и др.]. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 602 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03620-6 : 1359.00. ЮРАЙТ.

Дополнительная:

1. **Рунге, В. Ф.** Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с. : ил. - ISBN 5-94073-011-6 : 72-.1чз1

РАЗДЕЛ 4. Наружная реклама. Дизайн наружной рекламы

Тема 4.1. Концептуальная разработка вывески и рекламной афиши с интеграцией фотографии

Практическое задание: «Концепция вывески для арт-галереи»

Цель: Разработать концепцию вывески, где фотография является основным носителем смысла и стиля.

Задание: Придумайте концепцию вывески для арт-галереи "Фокус". Галерея специализируется на современной художественной фотографии.

Идея: Опишите основную идею (1-2 абзаца). Как вывеска отражает специфику места? (Например, вывеска в виде гигантской диафрагмы объектива, где "лепестки" формируются из фотографий).

Визуализация: Создайте мудборд, который включает:

Референсы стиля и материалов.

Примеры фотографий, которые могут быть интегрированы в вывеску (например, меняющиеся изображения из текущей экспозиции).

Эскиз вывески от руки или в цифровом виде.

Формат сдачи: Текстовый файл с описанием концепции и файл мудборда (JPG/PDF).

Проверяемые индикаторы: ПК-4.2 (представление воплощения визуальной идеи), УК-5.1 (толерантное восприятие культурного контекста).

Список рекомендованной литературы и источников:

Основная:

1. **Графический дизайн. Современные концепции** [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Э. Павловская [и др.]. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 183 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-06028-7 : 779.00. ЮРАЙТ

2. **Инженерная 3d-компьютерная графика** [Электронный ресурс] : учебник и практикум : в 2 т. Т. 2 / А. Л. Хейфец [и др.]. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 602 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03620-6 : 1359.00. ЮРАЙТ.

Дополнительная:

1. **Рунге, В. Ф.** Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с. : ил. - ISBN 5-94073-011-6 : 72-.1чз1

Тема 4.2. Конструктивная разработка вывески. Разработка рекламных афиш с интеграцией фотографии

Практическое задание: «Афиша кинофестиваля и ее визуализация в среде»

Цель: Создать готовый к реализации макет афиши для наружного размещения и визуализировать его в городском пространстве.

Задание: Создайте афишу для международного фестиваля документального кино.

Макет афиши:

Формат А2 (или другой крупный).

Используйте оригинальную фотографию, сделанную или обработанную вами.

Текст: Название фестиваля, даты, место, слоган.

Учитывайте требования к наружной рекламе: читаемость шрифтов с расстояния, контрастность, лаконичность.

Визуализация в среде: С помощью простого фотомонтажа (например, в Photoshop) разместите готовую афишу на фотографии реального городского объекта — на рекламном щите, остановке общественного транспорта или фасаде здания.

Формат сдачи:

Файл макета афиши (JPG/PNG).

Файл с визуализацией афиши в городской среде (JPG/PNG).

Список рекомендованной литературы и источников:

Основная:

1. **Графический дизайн. Современные концепции** [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Э. Павловская [и др.]. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 183 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-06028-7 : 779.00. ЮРАЙТ

2. **Инженерная 3d-компьютерная графика** [Электронный ресурс] : учебник и практикум : в 2 т. Т. 2 / А. Л. Хейфец [и др.]. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 602 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03620-6 : 1359.00. ЮРАЙТ.

Дополнительная:

1. **Рунге, В. Ф.** Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с. : ил. - ISBN 5-94073-011-6 : 72-.1чз1

Проверяемые индикаторы: ПК-3.1.Применяет технологии цифровых и аналоговых изображений, оцифровывания фотоматериалов.

ПК-3.2. Способен оценивать цветовую тональность и взаимодействие цветового тона объектов на основе психологического восприятия цвета.

ПК- 3.3. Способен выполнять компьютерный монтаж цифрового фотографического изображения в зависимости от поставленной задачи.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, макетов и чистовых заданий по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит проектные поиски в эскизировании и создании презентаций, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Подготовка к экзамену также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к экзамену обучающийся исправляет недочёты, проводит финализацию всех практических творческих заданий за семестр, распечатывает задания, выполненные в цифровом формате, оформляет работы к экзамену.

8.3. Методические рекомендации по подготовке к просмотру доклада-презентации к итоговому зачету

Доклад-презентация готовится обучающимся по выбранной теме. Представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к выбранному явлению, персоналии или произведению графического дизайна.

Экранная презентация является визуальным сопровождением устного доклада. Она не должна быть тождественна докладу, но должна расширять, дополнять сказанное. Давать опорную визуальную информацию, которая нуждается в представлении и

комментарии докладчика. Может также содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада.

Объем экранной презентации – от 15 до 25 слайдов, длительность доклада – 10-15 минут. Выполняется экранная презентация в приложении PowerPoint, как многостраничный файл, адаптированный к формату интерактивной доски (пропорция изображения -16:9).

Доклад предполагает осмысление и анализ достижений графического дизайна, выбранного обучающимся по изучаемой проблеме, умение сформулировать роль и значимость объекта изучения, демонстрацию глубокого ознакомления с объектом изучения и навык сбора приоритетной визуальной информации.