

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра Декоративно-Прикладного Искусства и Реставрации Живописи

Рабочая программа дисциплины
ДИЗАЙН ПЛАКАТА

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования по направлению подготовки / специальности

54.03.01 «Дизайн»

Направленность (профиль) / Специализация:

Графический дизайн

Уровень:

Бакалавриат

Форма обучения

Очная/очно-заочная

Согласовано
Руководитель ОПОП

Регинская Н.В. Регинская Н.В.

Председатель УМС
И.И. Палкин И.И. Палкин

Рекомендована решением
Учебно-методического совета РГГМУ
24.06.2021 г., протокол №9

Рассмотрена и утверждена на заседании
кафедры иностранных языков
02.06.2021 г., протокол № 10

Зав. кафедрой Регинская Н.В. Регинская Н.В.

Автор-разработчик:

Шурпо Н.А. Шурпо Н.А.

Санкт-Петербург 2021

Рассмотрено и рекомендовано к использованию в учебном процессе на 2022/2023 учебный год
без изменений

Протокол заседания кафедры ДПИиРЖ от 08.07.2022 №11

Рассмотрено и рекомендовано к использованию в учебном процессе на 2023/2024 учебный год
без изменений

Протокол заседания кафедры ДПИиРЖ от 25.05.2023 №9

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение методов и технологий создания плакатных форм. Умение использовать в проектной деятельности графические средства, как элемент создания эффективной коммуникативной среды.

Задачи освоения дисциплины:

- изучить основные практики использования графических средств в проектировании плакатных форм, принципы их переработки в направлении объекта проектирования; основы линейно-конструктивного построения и принципы выбора техники исполнения соответственно объекту проектирования;
- изучить классификации современных шрифтовых культур в плакате; применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии в дизайне проектировании плакатных форм;
- привить навыки создания, обработки авторского материала (фото, графика и т.д.), который станет основой изобразительной части плаката; грамотного, органичного соединения рисованного изображения и фотоизображения с применением графических редакторов.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Дизайн плаката» Б1.В.04 относится к дисциплинам Блока 1 части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучается в 6, 7 семестрах (очная форма обучения) и 7, 8 семестрах (очно-заочная форма обучения).

Предшествующими дисциплинами, необходимыми для освоения данной дисциплины являются – «Композиция», «Академический рисунок», «Стилизация графических форм», «История искусств».

3. Перечень планируемых результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-1; ПК-2; ПК-4

Таблица 1.

Профессиональные компетенции		
Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции	Результаты обучения
ПК-1 Способен использовать графические средства композиции в разных видах изобразительного искусства и дизайна	ПК-1.1. Использует основные композиционные средства для достижения гармонизации композиции; ПК-1.2. Применяет знания основных типов цветовых контрастов в композиции;	Знать: <ul style="list-style-type: none">– возможности применения дизайна в рекламной области;– принципы психофизиологического восприятия визуальной информации;– базовые понятия в дизайне;– основные композиционные законы и правила; Уметь: <ul style="list-style-type: none">– анализировать целесообразность применения дизайн-

		<p>решений относительно задачи;</p> <p>Владеть:</p> <p>– методами использования информационных технологий для решения задач дизайна;</p>
<p>ПК-2 Способен использовать художественно–выразительные средства разных видов изобразительного искусства, дизайна и компьютерной графики в профессиональной деятельности</p>	<p>ПК-2.1. Использует широкий ряд методов и практик для художественно-графического проектирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;</p> <p>ПК-2.2. Применяет на практике знания по академической живописи;</p> <p>ПК-2.3. Применяет на практике знания колористики при работе с цветом</p>	<p>Знать:</p> <p>широкий ряд методов и практик для художественно-графического проектирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;</p> <p>Уметь:</p> <p>применять на практике знания по академической живописи;</p> <p>Владеть:</p> <p>знаниями колористики при работе с цветом</p>
<p>ПК-4 Способен к принятию оригинальных творческих решений при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном подходе</p>	<p>ПК-4.1. Проявляет творческую оригинальность при составлении композиции;</p>	<p>Знать:</p> <p>методы составления композиции, разработки проектной идеи</p> <p>Уметь:</p> <p>творчески мыслить;</p> <p>Владеть:</p> <p>Знаниями использовании современных материалов, с учетом их формообразующих свойств;</p>

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 академических часа.

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах

Объем дисциплины	Всего часов		
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Объем дисциплины	252	252	
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:			
в том числе:	-	-	-
лекции	42	20	
занятия семинарского типа:			
практические занятия	56	28	
лабораторные занятия	-	-	
Самостоятельная работа (далее – СРС) – всего:	154	204	
в том числе:	-	-	-
курсовая работа			
контрольная работа			
Вид промежуточной аттестации	Зачет с оценкой/экзамен	Зачет с оценкой/экзамен	

4.2. Структура дисциплины

Таблица 5.

Структура дисциплины для очной формы обучения

№	Раздел / тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций
			Лекции	Практические занятия	СРС			
1	Основные практики использования графических средств в проектировании плакатных форм.	6	7	14	33	Просмотр №1	ПК-1; ПК-2; ПК-4	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1
2	Смысловые зоны плаката, пространства листа.	6	7	14	33	Просмотр №1	ПК-1; ПК-2; ПК-4	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1
3	Классификации современных шрифтовых культур в плакате.	7	14	14	44	Просмотр №2	ПК-1; ПК-2; ПК-4	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1
4	Создание плаката в графических редакторах на основе определенной темы (рекламный/социальный).	7	14	14	44	Просмотр №2	ПК-1; ПК-2; ПК-4	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1
ИТОГО		-	42	56	154	-	-	-

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

№	Раздел / тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций
			Лекции	Практические занятия	СРС			
1	Основные практики использования графических средств в проектировании плакатных форм.	7	5	5	44	Просмотр №1	ПК-1; ПК-2; ПК-4	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1
2	Смысловые зоны плаката, пространства листа.	7	5	5	44	Просмотр №1	ПК-1; ПК-2; ПК-4	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1
3	Классификации современных шрифтовых культур в плакате.	8	5	9	58	Просмотр №2	ПК-1; ПК-2; ПК-4	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1
4	Создание плаката в графических редакторах на основе определенной темы (рекламный/социальный).	8	5	9	58	Просмотр №2	ПК-1; ПК-2; ПК-4	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1
	ИТОГО	-	20	28	204	-	-	-

4.3. Содержание разделов/тем дисциплины

№	Разделы	Содержание разделов
1	Основные практики использования графических средств в проектировании плакатных форм.	<p>Предварительные эскизы плакатов создаются на листах небольших размеров, на которых определяют основную его идею. Работая над темой, подбирают необходимый фактический материал: делают натурные зарисовки объектов, людей, которые могут быть использованы в плакате. Работая над эскизом, следует все продумать: композицию плаката в целом, динамичная она или статичная — в зависимости от темы, величину рисунка на выбранном формате листа, характер шрифтовой надписи, ее место и размер.</p> <p>При выполнении эскизов применяют кальку или копировальную бумагу. Калька облегчает перерисовку удачно нарисованной детали на другой эскиз или плакат. Эскизные зарисовки сами по себе не могут обеспечить создание плакатного образа, поскольку необходима их доработка. Важно, чтобы получилась единая плакатная композиция, отражающая идею замысла.</p> <p>Аналитическая часть работы над созданием плакатной формы находится на стыке графических и содержательных позиций. В данном материале не стоит углубляться в анализ сюжетов, их источников, обоснованности выбора и т.д. Отметим только некоторые проблемы, находящиеся на стыке сюжетности и формы.</p> <p>Есть много способов изображения объектов составляющих сюжетную линию плаката: целиком или «частями»; в натуральных «природных» тонах или в искусственной графической манере; иллюзорно или условно-графически; как «объект» (то есть просто как фактура) или как «субъект», человек, или (то есть с активностью, с чувствами); в виде «натурального тела» или его «пародийной схемы» (например, «бегущий деревянный человек») и т.д. При этом есть как минимум два варианта восприятия фигур в плакате: как активной персоны, фигуры, которая что-то делает, с которой можно вступать в отношения, или как символа, фона. Если в плакате изображена активная фигура, то надо вспомнить все то, что известно о символике поз, выразительности жестов и т.д. Если же человеческое тело использовано как символика, как атрибут — стоит помнить о подсознательных механизмах реагирования.</p>
2	Смысловые зоны плаката, пространства листа.	<p>В плакате равновесие композиции создается на плоскости. Главное значение здесь придается вертикальным осям равновесия. Плакат имеет строго ограниченную плоскость. Следовательно, всегда, независимо от характера композиции, у него есть вертикальная ось симметрии, которая делит прямоугольник плаката на две равные части. Ось симметрии тождественна средней (медиальной) оси тела человека, поэтому художник и зритель тонко чувствуют эту вертикаль. Значение оси всегда велико, но особенно ее роль</p>

		<p>возрастает в асимметричных композициях. Связано это с тем, что в плакатах с выраженной асимметрией ось выступает в качестве сдерживающего начала в условиях полного несовпадения правой и левой частей композиции, когда ее формы своей внутренней динамикой и асимметрией в расположении как бы стремятся «раскачать» композицию, привести ее в движение.</p> <p>Равновесие асимметричной композиции отражает другая ось — ось равновесия, которая находится в определенном отношении с осью симметрии. Равновесие асимметричной композиции складывается из равновесия главного и дополнительного композиционных центров — доминант. Равновесия между оптическими плотностями масс (под «массой» понимается относительно самостоятельная часть композиции, воспринимаемая как «пятно») и, наконец, из равновесия зрительных движений форм в правой и левой частях композиции.</p> <p>Помимо смысловых акцентов в равновесии композиции участвуют, по выражению К. Петрова-Водкина, и «живописные массы». Ими являются те же самые смысловые формы, но воспринятые как цветотональные «пятна» разной конфигурации. В процессе работы над композицией художник эпизодически отвлекается от функциональных связей между элементами композиции, чтобы на какое-то время воспринять плакат как плоскость, заполненную «массой», не равнозначной по оптической плотности.</p> <p>В работе над шрифтовой композицией и плакатом важно учитывать закономерности соотношения изображения и фона.</p>
3	Классификации современных шрифтовых культур в плакате.	<p>Одним из главных элементов композиции такого плаката является шрифт. Шрифтовой плакат зрительно воздействует на человека гармонической слаженностью всей композиции, характером рисунка букв, его органической связью с содержанием, цветовым строем, ритмом.</p> <p>Продумывая распределение текста на плакате, желательно сделать несколько композиционных набросков на листках величиной с открытку. При этом следует иметь в виду, что более важный и более насыщенный цветом текст (например, заголовок) лучше размещать в верхней половине плакатов. Наиболее зрительно весомую часть не рекомендуется помещать в самый центр или чуть ниже его. В нижней части плаката всегда должно быть больше свободного фона, «воздуха», чем в верхней. Перед рисованием текста на фоне карандашом проводят верхние и нижние линии строк. Расположение строк и букв и размеры последних должны быть строго продуманы и найдены уже на эскизной стадии работы.</p> <p>Особенно важно соблюдать в плакате смысловую разбивку строк, учитывать, что эмоциональное воздействие можно усилить за счет сокращения или увеличения междустрочных расстояний. В одном плакате обычно нет</p>

		<p>надобности применять более двух разных шрифтов, они должны быть близкими по стилю.</p> <p>В настоящее время в Интернете опубликован ряд видов классификаций шрифтов, которые, могут иметь как теоретическое, так и практическое использование в дизайнерской практике: Классификация по АТур1 (Международная Ассоциация Типографов). Классификация по стандарту DIN 16518 (Немецкий Институт по Стандартизации). Классификация по стандарту BS 2961 (Британский институт стандартов) [17]. Классификация шрифтов MS Windows. Классификация шрифтов по IBM CLASSIFICATION. Классификация шрифтов ParaType. Система описания шрифтов PANOSE. Классификация компьютерных шрифтов. Классификация шрифтов по назначению. Классификация специальных шрифтов. Классификация неалфавитных шрифтов. Классификация шрифтов по рисунку. Классификация шрифтов по кеглю. Классификация шрифтов по начертанию. Классификация шрифтов по форме засечек. Классификация шрифтов по контрасту.</p>
	Создание плаката в графических редакторах на основе определенной темы (рекламный/социальный).	<p>Заключительный этап проектирования плакатной формы начинается с создания файла в графическом редакторе Adobe. Исходя из выбранного эскизного материала создается файл формата 60x90 см в растровом или векторном редакторе.</p>

Содержание практических занятий для очной формы обучения

№ темы дисциплины	Тематика практических занятий	Всего часов	В том числе часов практической подготовки
1	Основные практики использования графических средств в проектировании плакатных форм.	14	33
2	Смысловые зоны плаката, пространства листа.	14	33
3	Классификации современных шрифтовых культур в плакате.	14	44
4	Создание плаката в графических редакторах на основе определенной темы.	14	44

Содержание практических занятий для очно-заочной формы обучения

№ темы дисциплины	Тематика практических занятий	Всего часов	В том числе часов практической подготовки
1	Основные практики использования графических средств в проектировании плакатных форм.	5	44
2	Смысловые зоны плаката, пространства листа.	5	44

3	Классификации современных шрифтовых культур в плакате.	5	58
4	Создание плаката в графических редакторах на основе определенной темы.	5	58

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине включает в себя:

- характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;
- требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;
- критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Учет успеваемости обучающегося по дисциплине осуществляется по 100-балльной шкале. Максимальное количество баллов по дисциплине за один семестр – 100:

- максимальное количество баллов за выполнение всех видов текущего контроля – 70 баллов;
- максимальное количество баллов за посещение лекционных занятий – 10 баллов;
- максимальное количество баллов за прохождение промежуточной аттестации – 20 баллов.

6.1. Текущий контроль

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6.2. Промежуточная аттестация

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – **зачет с оценкой, экзамен, просмотры текущих и итоговых работ.**

Форма проведения зачет с оценкой/экзамен: **просмотр итоговых работ.**

6.3. Балльно-рейтинговая система оценивания

Таблица 14.

Распределение баллов по видам учебной работы

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы	Баллы
Посещение лекционных занятий	0-10
Просмотр №1	0-30
Просмотр №2	0-40
Промежуточная аттестация	0-20
ИТОГО	0-100

Минимальное количество баллов для допуска до промежуточной аттестации составляет 40 баллов при условии выполнения всех видов текущего контроля.

Таблица 16.

Балльная шкала итоговой оценки на зачете

Оценка	Баллы
--------	-------

Отлично	85-100
Хорошо	65-84
Удовлетворительно	40-64
Неудовлетворительно	0-39

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в Методических рекомендациях для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Рудольф Арнхейм ; пер. с англ. В.Н.Самохина. — М.: Архитектура-С, 2007. — 392 с.: ил.
2. Абельдяева И., Бабурина Н. Плакат и время. Творчество. – 1987. - №10. – С. 1-6.
3. Атрахович Е.И. Тенденции развития белорусского плаката 1960 – 1980. Автореф. Дисер. Минск, 1988.– 23 с.
4. Дегтярь А. Плакат в системе искусств. Творчество, - 1977
5. Свиридова И.И. Советский плакат. Москва: Знание, - 1979
6. Саратовская, Н.Н. Художественный образ в плакате: проблема содержания и формы

Дополнительная литература

1. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне, архитектуре. Ростов-на-Дону. ИЦ Март., 2006
2. Рудер Эмиль. Типографика. М.: Книга, 1982
3. Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации. М., Плакат, 1988

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. <https://www.behance.net>
2. <https://webformyself.com/>
3. <http://tilda.education/>
4. <https://habr.com/>
5. <https://www.pinterest.ru>
6. <https://www.adobe.com/ru/index2.html>
7. <http://www.projector-magazine.ru>
8. <http://www.publish.ru>
9. <http://www.saatchi-gallery.co.uk>; Сайт посвящен современному искусству различных жанров;
10. <http://www.artanum.ru>; Официальный сайт Московского союза художников, освещающий выставки, профессиональную деятельность художников;
11. <http://www.compuart.ru>; На сайте рассматриваются проблемы современного компьютерного дизайна;
12. <http://artru.info>; Каталог работ художников
13. <http://kak.ru>; Сайт, посвященный актуальным вопросам графического дизайна.

Кроме основной и дополнительной литературы студентам рекомендуется обращаться к Интернет-ресурсам, к частным площадкам и Интернет-порталам, например, к Википедии, поисковым системам, напр. Google, Yandex.

Информационно полезны словари-справочники по отдельным разделам искусства дизайна. Цыганкова И.Г. «У истоков дизайна»

Библиотека Машкова <http://t-t.ru/rl/cg/id.htm>; <http://www.artgorizont.com>

8.3. Перечень программного обеспечения

1. Работа на компьютерах в компьютерных классах проводится с использованием лицензионных версий операционной системы Microsoft Windows XP Prof.
2. Для работы в библиотеке используется общевузовское лицензионное программное обеспечение «Ирбис-64», в составе которого входят АРМ «Каталогизатор», АРМ «Читатель», АРМ
3. «Администратор», АРМ «Комплектатор», Web-Ирбис (CZ39.50)
4. Презентации и проекты выполняются студентами с использованием лицензионного программного обеспечения MicrosoftOffice 2003 Prof.
5. Для компьютерного контроля и диагностики студентов используются лицензионные программы АУП (Шахты): комплекс «Электронные ведомости».
6. Компьютерные сети и программы защищены лицензионным программным обеспечением Kaspersky Total Space Security Russian Edition.
- 7.

8.4. Перечень информационных справочных систем

1. ГидроМетеоОнлайн <http://elib.rshu.ru/>
2. Электронно-библиотечная система elibrary;
3. ЭБС Знаниум <https://znanium.com/>
4. Сетевая электронная библиотека ЭБС Лань

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов должна быть укомплектована специализированной (учебной) мебелью, доской с мелом, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации (компьютерами, принтером) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплины. Помещение для самостоятельной работы укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду.

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.