

Министерство образования Красноярского края
ООО «Центр Дополнительного Профессионального Образования
«Сибирская школа дизайна»

Дополнительная программа курса
«Графический дизайн и реклама. Базовый курс»

по курсу : Графический дизайн и реклама. Базовый.

Разработал: Амельченко Евгения Валерьевна,
Преподаватель

Срок реализации программы: 2018/2019

Красноярск, 2018 г.

Организация-разработчик: ООО «ЦДПО «СШД»

Разработчик: Амельченко Евгения Валерьевна, преподаватель.

Рецензенты:

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка дополнительной программы	стр. 4
2. Тематический план и содержание дополнительной программы	стр. 6
3. Условия реализации дополнительной программы	стр. 9
4. Контроль и оценка результатов освоения дополнительной программы	стр. 13

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И РЕКЛАМА. БАЗОВЫЙ КУРС»

1.1 Область применения дополнительной программы "Графический дизайн и реклама. Базовый курс».

Данная программа является основой подготовки слушателей, желающих получить практические навыки в области современного графического и рекламного дизайна, на основе уже имеющихся знаний, полученных в системе среднего профессионального и высшего образования, работающих в данной области или планирующих работать. Курс дает самые современные знания и умения, а также практические навыки в области современного графического и рекламного дизайна.

1.2 Цели и задачи дополнительной программы "Графический дизайн и реклама. Базовый курс».

Цель данного курса : обучение проектированию и конструированию графической рекламы с использованием профессиональных компьютерных программ.

Задачи курса (планируемые результаты):

- научиться интервьюировать клиента.
- научиться составлять бриф (техническое задание) по рекламному проекту.
- научиться анализировать информацию, предоставленную заказчиком.
- научиться выполнять построение модульных сеток.
- научиться создавать цветовые модели рекламы.
- научиться создавать графическую рекламу в различных стилях.
- научиться выполнять графическую рекламу в компьютерных программах Photoshop CS, Adobe Illustrator CS.
- научиться делать верстку рекламного буклета с помощью программы InDesign CS.
- научиться полной подготовке рекламного проекта к печати.
- научиться составлять портфолио графического дизайнера.

В результате освоения курса обучающийся **должен знать:**

- историю развития рекламы в России и за рубежом,
- основные направления развития рекламного дела,
- законодательство РФ в сфере рекламных услуг,
- правила общения с заказчиком,
- правила составления брифа (технического задания),
- особенности рекламы, предназначенной для разных целевых аудиторий,
- этапы проектирования графической рекламы,
- процедуру проектирования графической рекламы,
- графические компьютерные программы, применяемые для создания и верстки графической рекламы (Photoshop CS, Adobe Illustrator CS, InDesign CS)

В результате освоения курса обучающийся **должен уметь**:

- интервьюировать клиента.
- составлять бриф (техническое задание) по рекламному проекту.
- анализировать информацию, предоставленную заказчиком.
- выполнять построение модульных сеток.
- создавать цветовые модели рекламы.
- создавать графическую рекламу в различных стилях.
- выполнять графическую рекламу в компьютерных программах Photoshop CS, Adobe Illustrator CS.
- делать верстку рекламного буклета с помощью программы InDesign CS.
- полностью подготавливать рекламный проект к печати.
- составлять портфолио графического дизайнера.

1.3 Количество часов на освоение дополнительной программы:

Программа включает в себя 328 часов учебной нагрузки, из них лекции — 148 часов, практические работы — 180 часов.

Срок реализации программы: 9,5 месяцев.

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГРАФИЧЕСКИЙ И РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН. БАЗОВЫЙ КУРС»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, работа (проект)	Всего часов	Аудиторные занятия	Практические занятия
Блок 1. Пропедевтика		52	30	22
1.1 Знакомство. Основы специальности	Презентация программы курса. Программное обеспечение в школе и дома	4	4	
1.2 Композиция	Виды композиции, художественные средства построения композиции. Практическое задание: построение линейно-графической композиции	4	2	2
1.3 Композиционные средства гармонизации художественной формы.	Композиционный центр. Контраст, нюанс. Пропорциональность, масштаб. Статика, динамика, ритм. Симметрия, асимметрия. Стилизация. Практическое задание: использование ритма в композиции. Нюансное и контрастное сочетание графических форм. Стилизация растительного орнамента. Стилизация художественного произведения.	16	10	6
1.4 Основы макетирования.	Композиционные задания из бумаги. Практическое задание: рельеф, динамические и статические полосы. Серия кубов из бумаги с графикой, разрушающей структуру куба и подчеркивающей кубизм.	12	5	7
1.5 Орнаментальная композиция	Особенности построения. Практическое задание: построение орнаментальной композиции	8	4	4
1.6 Цветоведение	Хроматические и ахроматические цвета. Цветовой тон. Светлота, насыщенность. Эмоциональное воздействие на человека. Практическое задание: построение цветовой графической композиции с выражением определенного художественного образа.	8	5	3
Блок 2. Иллюстрация		68	38	30
2.1 Виды иллюстрации	Применение иллюстрации в дизайне: упаковка, полиграфия, айдентика.	4	4	

2.2 Коммерческая иллюстрация	Теория и практика коммерческой иллюстрации. Журнальная и книжная иллюстрация. Основы скетчинга, технического и быстрого рисунка. Практическое задание: иллюстрации в разных техниках исполнения.	12	7	5
2.3 Графическая стилизация в иллюстрации	Гротесковый набросок, карикатура, стилизация, пиксел-арт. Практическое задание: иллюстрации в разных техниках исполнения.	8	5	3
2.4 Инфографика и скрайбинг	Графическое изложение данных, техники поиска идеи, визуальная метафора скрайбинг, самостоятельный сбор и анализ информации. Практическое задание: создание путеводителя в технике скрайбинг.	40	22	18
2.5 Презентация	Презентация проектов по иллюстрации	4		4
Конец 1 семестра		120	68	52
Блок 3 Шрифт. Типографика		96	48	48
3.1 История шрифта и типографика	Художественные, структурные, функциональные особенности формообразования в дизайне шрифта. Практическое задание: освоение стилистики и приемов работы с текстом различных типографических школ, стилей и направлений. Ознакомление с особенностями типографики в плакатных, журнальных и других медийных носителях.	8	4	4
3.2 Композиционные упражнения с буквами	Графемы и фонемы букв в графике. Практическое задание: композиционные упражнения с буквами.	8	5	3
3.3 Монограмма	История монограммы. Области применения. Практическое задание: создание монограмм.	8	5	3
3.4 Леттеринг	Отличие шрифта и леттеринга. Силуэтный леттеринг. Области применения. Практическое задание: применение леттеринга в работе.	8	4	4
3.5 Парадигмы	Классическая парадигма.	12	8	4

графического дизайна	Модернистская и постмодернистская парадигма. Практическое задание: композиционные упражнения на типографику.			
3.6 Серия	Понятие серия. Структурная и моносерия. Практическое задание: Создание серии	4	2	2
3.7 Искусство плаката	История плаката. Виды плаката, области применения. Функции плаката, психология восприятия. Практическое задание: шрифтовой плакат в трёх парадигмах	44	20	24
3.8 Презентация	Презентация постеров. Выставка	4		4
Блок 4 Дизайн-проектирование. Фирменный стиль		80	23	57
4.1 Фирменный стиль	Элементы фирменного стиля. Концепция. Брендбук.	12	6	6
4.2 Фирменный стиль	Разработка фирменного стиля	60	17	43
4.3 Презентация	Презентация фирменного стиля. Анализ	8		8
Блок 5 Портфолио		32	9	23
5.1 Презентация	Идея для презентации	8	3	5
5.2 Презентация	Создание собственного портфолио	20	6	14
5.3 Презентация	Презентация своего портфолио	4		4
Конец 2 семестра		208	80	128
ИТОГО часов		328	148	180

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:

- столы, стулья, классная доска
- комплект учебно-методической документации
- наглядные пособия
- чертежная бумага, карандаши, краски, рапидографы, тушь, маркеры, ватман

3.2 Технические средства обучения

Компьютеры, принтер, сканер, телевизор, проектор, плоттер, программное обеспечение профессионального назначения, комплект учебно-методической документации и литературы.

Практические занятия проводятся в классе и на конкретных производственных участках.

3.3 Информационное обеспечение обучения

В ходе обучения для слушателей подготавливаются индивидуальные лекции и демонстрационный материал, которые выдаются им на руки и выкладываются в личном кабинете на сайте.

3.4. Список рекомендуемой слушателям литературы:

1. Визуальная культура: дизайн, реклама, полиграфия. – Омск, 2003.
2. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник: Основные положения. Виды дизайна. Особенности дизайнерского проектирования. Мастера и теории. – М., 2004.
3. Дэбнер, Д. Школа графического дизайна: принципы и практика графического дизайна. – М., 2007.
4. Иллюстрированная хрестоматия по дизайну: Школы и мастера. История и проблемы. Теория и методология. – Тюмень, 2005.
5. Ньюарк, К. Что такое графический дизайн?: Руководство по дизайну. – М., 2005.
6. Проектирование в графическом дизайне: Учебник для вузов. – М., 2007.
7. Самара, Т. Структура дизайна. Стильное руководство. – М., 2008.
8. Серов, С. Гармония классической типографики. – М., 2003.
9. Серов, С. Графика современного знака. – М., 2005.
10. Серов, С. Типографика визуальной коммуникации. – М., 2004.
11. Серов, С. Типографика виртуальной среды. – М., 2003.
12. Туэмлоу, Э. Графический дизайн: Фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи. – М., 2006.
13. Устин, В. Композиция в дизайне. Методологические основы композиционно-

- художественного формообразования в дизайнерском творчестве. – М., 2007.
14. Хембри, Р. Графический дизайн: самый полный справочник. – М., 2008.
 15. Дополнительная литература
 16. 1000 икон, символов, пиктограмм: Визуальные коммуникации не требующие перевода. – М., 2006.
 17. 1000 хитов музыкального дизайна: Коллекция упаковки, постеров и других решений для аудио-продукции. – М., 2008.
 18. Animation Now = Анимация сегодня. – Koln, 2004.
 19. Contemporary Graphic Design = Современный графический дизайн. – Koln, 2004.
 20. Family. 2005 = [ФЕМИЛИ: группа молодых дизайнеров шрифта / Моск. гос. ун-т печати]. – М., 2005.
 21. Graphic Design for the 21st Century. – Koln, 2003.
 22. Handwritten: Expressive Lettering in the Digital Age. – London, 2004.
 23. Japanese Graphic NOW. – Koln, 2003.
 24. Latin American Graphic Design = Латиноамериканский графический дизайн. – Koln, 2008.
 25. Letterhead. 5: An International Collection of Design. – New York, 2001.
 26. Logotype. 2 = [Логотип. 2]: 2000 созданных ведущими дизайнерами мира. – М., 2006.
 27. Logotype. 4 = [Логотип. 4]: 2000 созданных ведущими дизайнерами мира. – М., 2008.
 28. Lurzer's Archive Special: Advertising Photography 2 = Рекламная фотография. – Frankfurt am Main, 2001.
 29. Lurzer's Archive Special: Catalogs & Brochures 1 = Брошюры. Каталоги. – Frankfurt am Main, 2000.
 30. Lurzer's Archive Special: Design for Music 2 = Музыкальная продукция. – Frankfurt am Main, 2002.
 31. Lurzer's Archive Special: Packaging Design 2 = Упаковка. – Frankfurt am Main, 2001.
 32. Motion Graphic: Graphic Design for Broadcast and Film = Графика движения. – Massachusetts, 2001.
 33. Packag Design Now! = Дизайн упаковки. – Koln, 2008.
 34. Showcase Illustration 28. – New York, 2005.
 35. Showcase photography 28. – New York, 2005.
 36. Signs = Дорожные знаки. – Koln, 2006.
 37. The Big Book of Design Ideas. – New York, 2000.
 38. Бергер, К. Путеводные знаки: Дизайн графических систем навигации. – М., 2005.
 39. Бринхерст, Р. Основы стиля в типографике. – М., 2006.
 40. Дизайн логотпов и бланков. – М., 2008.
 41. Дизайн упаковки: форма и оформление. – М., 2007.
 42. Дизайн. Библия упаковки: неординарные творческие решения в современной упаковке. – М., 2007.
 43. Дрю, Д. Управление цветом. – М., 2008.
 44. Дрю, Д. Управление цветом в логотипах. – М., 2007.
 45. Золотая пчела 6: Московская международная биеннале графического дизайна.

- Центральный Дом художника 1—11 сентября 2004. – М., 2004.
46. Золотая пчела 7: Московская международная биеннале графического дизайна. Центральный Дом художника 1—8 сентября 2006. – М., 2006.
47. Каплин, С. Дизайн компьютерных пиктограмм. – М., 2003
48. Лебедев, А. Ководство: Параграфы о дизайне. – Изд. исправ. и доп., а местами с нуля переписанное. – М., 2007.
49. Литвина Т. Телевизионное пространство как объект дизайна. – М., 2007.
50. Лого Логика: Лучшие брендинговые агентства рассказывают о стратегиях нейминга и брендинга. – М., 2008.
51. Логотип. 01: Актуальный дизайн. – М., 2008.
52. Лучший дизайн визитных карточек. 7. – М., 2006.
53. Образцы графического дизайна. – М., 2005.
54. ПараТайп: Originals цифровые шрифты, 2004—2008. – М., 2008.
55. Риверз, Ш. Book-Art: Лучший дизайн книг. – М., 2007.
56. Розенсон, И. Основы теории дизайна. – М., 2008.
57. Родькин, П. Визуальная политика: Фирменный стиль России. – М., 2007.
58. Самара, Т. Типографика цвета. Практикум: Как выбрать шрифт. – М., 2006.
59. Серов, С. Мои дизайнеры. – М., 2002.
60. Творчество молодых: дизайн, реклама, полиграфия. – Омск, 2003.
61. Хайн, Т. Всё об упаковке. – СПб., 1997.
62. Черневич, Е. Графический дизайн в России, 1900—2000. – М., 2008.
63. Ю. Гордон. Книга про буквы от Аа до Яя. Издание третье, 2017 г.

64. Периодическая литература:

65. Identiti: журнал о брендинге и дизайне / ООО «АртГрафикс.ру», www.artgraphics.ru. – М., 2005—. – ежеквартальный.
66. [kAk): журнал о графическом дизайне / студия «Дизайн-Депо». – М., 2001—. – Ежеквартальный.

67. Веб-ресурсы:

68. <http://kak.ru/>
69. <https://vk.com/designonly>
70. <https://vk.com/awesomedesign>
71. <https://vk.com/adme>
72. <http://colorshemadesigner.com/>
73. <http://revision.ru/>
74. <https://type.today/ru>
75. <https://typejournal.ru/>
76. <https://www.paratype.ru/>
77. <https://print.hse.ru/slovar>
78. <http://www.cmykmag.com/>
79. <http://issuu.com/voranouth/docs/issuu>
80. http://issuu.com/investgrafico/docs/modo_estr_geno
81. <http://www.eyemagazine.com/>
82. <https://max.adobe.com/>
83. <https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel/>

84. <https://www.typographicposters.com/>
85. <https://ilyabirman.ru/meanwhile/tags/fonts/>
86. <https://www.myfonts.com/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И РЕКЛАМА. БАЗОВЫЙ КУРС»

В процессе обучения усвоение материала контролируется выполнением практических работ, а также контрольных работ по разделам и сдачей зачетов по разделам.

В результате освоения курса слушатели получают знания и умения в сфере профессионального проектирования и разработки графической рекламы.