

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИДиА

И.А. Дроздецкая

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дизайн

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профили): Изобразительное искусство и Дополнительное образование

Форма обучения: очная

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры музыкального и художественного образования «01» сентября 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена учебно-методической комиссией института «01» сентября 2025 г.

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.07
1.1	Дисциплины (модули) и практики, содержательно связанные с данной дисциплиной (модулем):
1.1.1	Монтажная композиция
1.1.2	Декоративное искусство
1.1.3	Производственная педагогическая практика (технологическая)
1.1.4	Дополнительное образование детей: теория и педагогический практикум
1.1.5	Проектирование программ в дополнительном образовании

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ИПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета) ИПК-1.2 Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО ИПК-1.3 Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные	Знать: содержание и источники предпроектной информации, методы ее сбора и анализа; роль художественных концепций в графическом проектировании; методы ее сбора и анализа; роль художественных концепций в графическом проектировании; основные методы креативной работы и проектирования в дизайне; Уметь: собирать, анализировать информацию и разрабатывать на ее основе объекты графического дизайна; генерировать идею и последовательно развивать ее в проектировании; применять методы креативной работы при поиске концептуальных решений; разрабатывать эскизные ряды и различные варианты решений определять творческие задачи в дизайн проектировании и аргументировать свои решения; использовать достижения мировой культуры в проектной практике; Владеть: основными творческими подходами при решении дизайнерских задач; способностью к вариативному поиску концептуальных решений; навыками создания авторского проектно-художественного замысла, стимулирования проектных идей;

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

№ п/п	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Всего часов	ПП
Раздел 1. Пропедевтика				
1.1	Предмет пропедевтика /Пр/	3	2	—
1.2	Форма и пространство /Пр/	3	2	—
1.3	Метро - ритмические соотношения. Пропорции в композиции /Пр/	3	3	—
1.4	Статика – динамика /Пр/	3	5	—
1.5	Графические материалы, инструменты, технические приемы графической работы. Понятие формальной композиции /Ср/	3	2	—
Раздел 2. Средства композиции				

2.1	Художественные средства гармонизации композиции: контраст, нюанс, тождество. Нюанс и контраст в композиции – определение, способы достижения, использование в произведениях /Пр/	3	4	–
2.2	Образность. Методы создания художественного образа. Принцип доминанты. Стиль – как категория художественного мышления /Пр/	3	3	–
2.3	Приемы создания художественного образа: стилизация и трансформация /Пр/	3	2	–
2.4	Цвет в формировании образа /Пр/	3	2	–
2.5	Модуль. Модульная сетка /Пр/	3	2	–
2.6	Понятие «серия» /Пр/	3	2	–
2.7	Метафора, гротеск, иносказательность, аллегория /Пр/	3	2	–
2.8	Организация произведения на плоскости, влияние формы композиционного пространства на содержание и характеристики композиции. рассматриваются специфические проблемы композиции того или иного жанра изобразительного искусства /Ср/	3	18	–
Раздел 3. Создание шрифта				
3.1	Латинское письмо, кириллица, шрифты различных алфавитов, Шрифты различных алфавитов Изобразительный смысл. буквы, слова, фразы текста, их вариации /Пр/	3	5	–
3.2	Создание гармоничного ритма внутри шрифтовой композиции и усиление эмоционального впечатления при помощи правильно подобранной пластики и динамики шрифтовой графики. Написание одной и той же фразы с разным ритмом и пластикой. Взаимодействие формата и текста, поиск пропорций и масштаба /Ср/	3	18	–
Раздел 4. Шрифтовой образ				
4.1	Буква-образ Слово-образ Акцидентный шрифт Шрифтовая интерпретация темы /Пр/	4	5	–
4.2	Композиции из простых фраз изученными шрифтами в цвете. Шрифт в книге. Шрифт в журнале. Шрифт в оформлении малых печатных форм. Шрифт в рекламной продукции /Ср/	4	2	2
Раздел 5. Проектирование				
5.1	Проектная графика Изучение культурного наследия и его адаптация Цвет и серия Декоративный язык серии Стиль в графическом дизайне /Пр/	4	5	–
5.2	Проектная графика Изучение культурного наследия и его адаптация Цвет и серия Декоративный язык серии Стиль в графическом дизайне Этностиль /Ср/	4	5	5
Раздел 6. Знаки и знаковые системы				
6.1	Экслибрис Монограмма /Пр/	4	5	–
6.2	Графическая композиция с использованием этнокультурных традиций, на основе этнокультурных прототипов /Ср/	4	2	2
Раздел 7. Иллюстрация				
7.1	Книжная иллюстрация Обложка Разворот Буквица /Пр/	4	10	–
7.2	Место иллюстрации в графическом дизайне. Техники иллюстрации. Инструменты иллюстратора. Ручная и компьютерная иллюстрация: достоинства и недостатки. Фактуры, фотографии в иллюстрации. Изобразительные задачи. Композиция. Равновесие. Единство и соподчинение. Композиционный центр. Ритм. Контраст, нюанс, тождество. Пропорции. Масштаб. Форма. Цвет. Нарративные задачи. Визуальная метафора. /Ср/	4	2	4
Раздел 8. Плакат				

8.1	Диптих Триптих Серия /Пр/	4	2	–
8.2	Эмоциональное восприятие и принятие этнокультурных ценностей, эмоциональная отзывчивость на произведения этнокультуры /Ср/	4	2	2
Раздел 9. Идентификация Фирменный стиль, дизайн в рекламе				
9.1	Эстетика формы в типографике Взаимосвязи между функцией и выразительностью формы Эстетика типографского набора Орнаментальная типографика /Пр/	4	1	–
9.2	Воплощение художественного образа /Ср/	4	4	2

Примечание: ПП – практическая подготовка.

4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ

Объем в зачетных единицах: **4** з.е., в академических часах: **144** акад. час.

Формы контроля в семестрах:

экзамены 4

зачеты 3

Вид занятий	Распределение по семестрам (в академических часах)											
	Итого				3				4			
	РУП		РПД		РУП		РПД		РУП		РПД	
	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП
Практические занятия	62		62		34	–	34	–	28		28	
Самостоятельная работа	55	17	55	17	38	–	38	–	17	17	17	17
Промежуточная аттестация	27	–	27		–	–	–	–	27		27	
Итого часов	144	17	144	17	72	–	72	–	72	17	72	17

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Учебная литература *

№ п/п	Автор(ы), составитель(и)	Заглавие	Издательство, год, количество страниц
1	Бабенко А. В., Хоружая Н. В.	Основы композиции в изобразительном искусстве: учебно-методическое пособие : электронный ресурс (https://e.lanbook.com/book/44930)	Томск: Изд-во ТГУ, 2011. – 116 с.
2	Лазарев С. П.	Композиция : графическо-живописная композиция: методические рекомендации : электронный ресурс (http://fulltext.tspu.ru/OA/m2014-10.pdf)	Томск: Изд-во ТГПУ, 2014. – 32 с.
3	Казарина Т. Ю.	Цветоведение и колористика: практикум по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» : электронный ресурс (http://www.iprbookshop.ru/66372.html)	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 36 с.

5.2. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной дисциплины (модуля) *

1	Соколова И.В. Развитие ассоциативного цветового мышления на примере формальной композиции. Методическое пособие. Ханты-Мансийск. 2014 г. (http://artcenter-hm.ru/docs/special_partition_docs/metod_hud/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%92.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf)
2	Луков В. А., Кирюхина Т. М. Композиция //Знание. Понимание. Умение. 2009 (https://cyberleninka.ru/article/n/kompozitsiya)
3	Российская академия художеств. Люди, события, факты истории (http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html)
4	Научная библиотека им. А.М. Волкова ТГПУ (https://libserv.tspu.edu.ru/)

5.3. Перечень программного обеспечения (лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства), используемого при осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине (модулю)

1	Офисный пакет Microsoft Office Проприетарное (коммерческое) программное обеспечение на базе операционной системы Windows, включающее текстовый процессор Word, табличный процессор Excel, программу подготовки презентаций PowerPoint и систему управления базами данных Access.
2	Программное обеспечение для программирования на учебном языке программирования Свободно распространяемая образовательная среда программирования на учебном языке программирования Logo/КуМир.
3	Графический пакет Программный пакет, включающий в себя программное обеспечение для создания и обработки растровой графики и программное обеспечение для создания и обработки векторной графики.

* Примечание к разделу.

Дата обращения к электронным учебным изданиям (включая электронные издания из электронных библиотечных систем), электронным образовательным ресурсам, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля).

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Учебная аудитория для проведения:

- занятий семинарского (практического) типа,
- групповых и индивидуальных консультаций,
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

ОСНАЩЕНИЕ:

Учебная специализированная аудитория для проведения занятий по изобразительному искусству и живописи. Аудитория оснащена средствами обучения (мольберты, экорше, комплекты демонстрационных моделей и др.).

6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся.

ОСНАЩЕНИЕ:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью. Рабочие места обучающихся оборудованы компьютерной техникой и подключены в локальную вычислительную сеть, в т.ч. с использованием беспроводного Wi-Fi подключения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Комплект свободно распространяемого программного обеспечения или проприетарного (коммерческого) программного обеспечения, включая

- браузер,
- просмотрщики pdf- и djvu-файлов,
- офисный пакет (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки презентаций).

6.3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины (модуля)

Курс «Дизайн» состоит из девяти разделов.

Первый раздел - Предмет преподавания.

Введение в специальность. Специфика дизайна. Основные понятия и определения. Основные виды композиционных построений: фронтальная композиция, объемная, объемно – пространственная. Художественные средства построения композиции: графика. Точка, линия, пятно – элементы организации плоскостной композиции. Выразительные возможности линейных и тональных графических форм. Графические материалы, инструменты, технические приемы графической работы. Понятие формальной композиции.

Во втором разделе рассматриваются Форма и пространство.

Рождение формы и ее анализ. Взаимоотношение формы и пространства. Пространство листа как активный элемент. Роль формата в построении композиции. Организация произведения на плоскости, влияние формы композиционного пространства на содержание и характеристики композиции. рассматриваются специфические проблемы композиции того или иного жанра изобразительного искусства. Известно, что каждый жанр (натюрморт, пейзаж, портрет и т.д.) характеризуется определенным комплексом общих и внутри-жанровых закономерностей, правил, приемов, проявляющихся в композиции произведений.

Третий раздел рассматривает Создание шрифта

Латинское письмо, кириллица, шрифты различных алфавитов, Шрифты различных алфавитов Изобразительный смысл. буквы, слова, фразы текста, их вариации. Обзор основных видов шрифтов. Из истории развития письменности. Наборные шрифты. Современные художники шрифта и эстетика постмодернизма. Письмо и шрифт. Маяковский и

минускульный шрифты. Прописные и строчные буквы. Элементы букв. Чередование штрихов в буквах. Элементы надписи. Принципы построения книжного шрифта. Пропорции букв шрифта. Удобочитаемость шрифта. Оптические иллюзии в шрифте. Особенности работы с фразами и предложениями. Ритм и пластика шрифтовой композиции. Создание гармоничного ритма внутри шрифтовой композиции и усиление эмоционального впечатления при помощи правильно подобранной пластики и динамики шрифтовой графики. Написание одной и той же фразы с разным ритмом и пластикой. Взаимодействие формата и текста, поиск пропорций и масштаба.

Четвертый раздел рассматривает Шрифтовой образ

Буква-образ Слово-образ Акцидентный шрифт Шрифтовая интерпретация темы Гармоничная организация пространства формата, полей, композиционного центра. Создание шрифтовых композиции на основе изученных шрифтов в базовых форматах (вертикальный прямоугольник, горизонтальный прямоугольник, квадрат, круг). Законы восприятия и тонкости цветовой гармонии. Композиции из простых фраз изученными шрифтами в цвете. Шрифт в книге. Шрифт в журнале. Шрифт в оформлении малых печатных форм. Шрифт в рекламной продукции.

Пятый раздел. Проектирование

Проектная графика Изучение культурного наследия и его адаптация Цвет и серия Декоративный язык серии Стил в графическом дизайне Этностиль,

Шестой раздел рассматривает Знаки и знаковые системы

Экслибрис Монограмма Композиция из графических знаков. Художественный образ, Графическая композиция с использованием этнокультурных традиций, на основе этнокультурных прототипов

Знак.

Вариация знака.

Принципы построения знака.

Средства выразительности знака. (Линия. Морфология. Функция. Ритм. Стилизация. Тон.)

Композиция. Композиционные вариации. Композиция в цвете Тематическая композиция.

1 этап - эскизы

2 этап - перевод утвержденного варианта в электронный формат.

Принципы построения. Свободная. По контуру. По плановости. На пересечении.

Средства выразительности композиции. Равновесие. Динамика. Трех-компонентность. Силуэт. Пластика. Ритм. Тональность. Выполнение упражнений на построение композиций из графических знаков.

Седьмой раздел. Иллюстрация

Книжная иллюстрация Обложка Разворот Буквица Понятие иллюстрации. История иллюстрации. Иллюстратор и художник — разные профессии. Понятие о профессии «иллюстратор». Место иллюстрации в графическом дизайне. Техники иллюстрации. Инструменты иллюстратора. Ручная и компьютерная иллюстрация: достоинства и недостатки. Фактуры, фотографии в иллюстрации. Изобразительные задачи. Композиция. Равновесие. Единство и соподчинение. Композиционный центр. Ритм. Контраст, нюанс, тождество. Пропорции. Масштаб. Форма. Цвет. Нарративные задачи. Визуальная метафора.

Восьмой раздел Плакат Доминанта. Слово – образ

создание художественного образа в формальной композиции на основе заданных слов; эмоциональное восприятие и принятие этнокультурных ценностей, эмоциональная отзывчивость на произведения этнокультуры

Диптих Триптих Серия

Девятый раздел Идентификация Фирменный стиль, дизайн в рекламе

Эстетика формы в типографике Взаимосвязи между функцией и выразительностью формы Эстетика типографского набора Орнаментальная типографика Воплощение художественного образа

8. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Представлены в Приложении.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Разработчик(и) рабочей программы учебной дисциплины (модуля):

Долгих Николай Андреевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального и художественного образования

**ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Дизайн

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профили): Изобразительное искусство и Дополнительное образование

Форма обучения: очная