МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:
Руководитель ОП
_____ Л.В. Ершова
(подпись)
«24» февраля 2026 г.

Рабочая программа дисциплины
ОСНОВЫ ДИЗАЙНА

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы:	Изобразительное искусство и медиадизайн

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы дизайна» являются: подготовка бакалавров для системы общего и дополнительного образования путем развития у студентов личностных качеств и формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также осуществление практической подготовки обучающихся посредством выполнения определенных видов творческих работ, связанных с проектно-дизайнерской деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы дизайна» является обязательной для изучения; относится к обязательной части блока дисциплин Б1, входит в предметно-методический модуль.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: Живопись, Рисунок, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Композиция, Графический дизайн, Методика обучения изобразительному, Методика обучения дизайн-проектированию, Компьютерная графика, Веб-дизайн, Техники декоративной живописи, Техники печатной графики, Мультимедиа технологии в образовании, Дистанционные технологии в образовательном процессе школы, Современные средства оценивания результатов обучения, Обучение служением, Технология и организация воспитательных практик (классное руководство), Основы вожатской деятельности

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к прохождению практик: Учебная практика, пленэрная практика, Производственная практика, педагогическая (комплексная) практика; Производственная практика, ранняя преподавательская практика; Производственная практика, преподавательская практика; Производственная практика, научно-исследовательская работа; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы;

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен:

Знать:

- основные теоретические сведения о ключевых элементах дизайна – композиции (баланс, контраст, ритм и визуальная иерархия), теории цвета, о типографике, модульных сетках, о выравнивании, принципах создания структуры, векторной и растровой графики.
- дидактические основы преобразования творческой информации в научную, учебную и структурирование отбора содержания материала по предмету Изобразительное искусство (ИЗО) и программ дополнительного образования в области ИЗО, декоративно-прикладного и народного искусства (ДПИ) и программ дополнительного образования в сфере медиадизайна.

Уметь:

- применять ключевые элементы дизайна в творческих работах – композиции (баланс, контраст, ритм и визуальная иерархия), теории цвета, типографики, модульных сеток, выравнивания, принципах создания структуры, векторной и растровой графики.
- активизировать процесс обучения с учетом дидактических основ преобразования творческой информации по дизайну в предмете ИЗО, ДПИ и народного искусства: и программ дополнительного образования по направлению сферы медиадизайна;

Владеть:

- навыками применения ключевых элементов дизайна в творческих работах;
- основами преобразования творческой информации в научную, учебную и структурирование отбора содержания материала по предмету Изобразительное искусство

(ИЗО) и программ дополнительного образования по направлению в области ИЗО, ДПИ и народного искусства, программ дополнительного образования в сфере медиадизайна.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ПК-1, ПК-2, ПК-4

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

–

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения:

–

в) профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический		
ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса	ПК-1.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. ПК-1.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, приемов и технологий, в том числе информационных, обучения, организационных форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения. ПК-1.3. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, приемов и технологий, в том числе информационных, обучения, организационных форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения.	01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых
ПК-2. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-2.1. Моделирует и проектирует образовательную среду для формирования результатов обучения в области художественно-эстетического образования, развития и воспитания в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. ПК-2.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов в области художественно-эстетического образования, развития и воспитания. ПК-2.3. Использует технологии	

	личностного развития, знания в области идейно-эстетического идеала, формируемого в классических произведениях русской и мировой культуры для достижения личностных результатов учащихся.	
ПК-4. Способен формировать у обучающихся практические умения в области изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства, медиадизайна	ПК-4.1. Определяет оптимальный уровень формируемых умений для разных возрастов обучающихся в области изобразительного, декоративно-прикладного, народного искусства и медиадизайна как в условиях урочной, так и внеурочной деятельности. ПК-4.2. Формирует у обучающихся практические умения, демонстрируя приемы использования средств художественной выразительности в работе над созданием изображений по изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству, при создании визуального и мультимедийного контента. ПК-4.3. Осуществляет контроль за формированием умений по изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству, при создании визуального и мультимедийного контента.	

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- приемы проектирования результатов обучения в соответствии с нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока (ПК-1) индикаторы 1,2,3)
- основы моделирования и проектирования образовательной среды для формирования результатов обучения в области художественно-эстетического образования, развития и воспитания в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения (ПК-2) индикаторы 1,2,3);
- оптимальный уровень формируемых умений для разных возрастов обучающихся в области изобразительного, декоративно-прикладного, народного искусства и медиадизайна как в условиях урочной, так и внеурочной деятельности (ПК-4) индикаторы 1,2,3).

Уметь:

- осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и технологий, в том числе информационных, обучения, организационных форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения (ПК-1) индикаторы 1,2,3)
- применять принципы междисциплинарного подхода для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов в области художественно-эстетического образования, развития и воспитания (ПК-2) индикаторы 1,2,3);

- формировать у обучающихся практические умения, демонстрируя приемы использования средств художественной выразительности в работе над созданием изображений по изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству, при создании визуального и мультимедийного контента (ПК-4) индикаторы 1,2,3).

Владеть:

- приемами отбора предметного содержания, методов, приемов и технологий, в том числе информационных, обучения, организационных форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения (ПК-1) индикаторы 1,2,3);
- технологиями личностного развития, знания в области идейно-эстетического идеала, формируемого в классических произведениях русской и мировой культуры для достижения личностных результатов учащихся (ПК-2) индикаторы 1,2,3);
- способами контроля за формированием умений по изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству, при создании визуального и мультимедийного контента (ПК-4) индикаторы 1,2,3).
-

4. Объем и содержание дисциплины

Очная форма обучения

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.)

Практическая подготовка 28 час.

4.1.Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и объемом учебных занятий

Объем иной контактной работы обучающегося по дисциплине указан в учебном плане образовательной программы.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Контактная работа				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1	Основы дизайна.	3	1	-	2	2	Конспектирование теоретического материала, доклад
2	Основные художественные средства в дизайне	3	1	-	2	2 ПП	Задание творческого уровня
3	Композиционные законы в дизайне	3	2	-	2	2 ПП	Задание творческого уровня
4	Виды композиционной организации в дизайн-проектировании	3	2	-	2	4	Выполнение творческо-практических заданий, реферат
5	Мера формально-композиционной взаимообусловленности отношений: элемент-пространство.	3	2ПП	-	2 ПП	4	Выполнение творческо-практических заданий
6	Формально-композиционное выражение состояния человека и природы в графическом дизайне. Коллаж на тему «Природный	3	2ПП	-	2 ПП	6	Задание творческого уровня

	ландшафт»						
7	Ограниченное пространство. Объемная дизайн-композиция	3	2ПП	-	2 ПП	4	Выполнение практических заданий, реферат
8	Неограниченное пространство. Объемная дизайн-композиция	3	2	-	2	4	Задание творческого уровня
9	Дизайн-стилизация объекта по собственному и заданному свойству	3	2ПП	-	2 ПП	8ПП	Задание творческого уровня, защита проекта
ИТОГО:			16 8ПП	-	18 8ПП	38 12ПП	Зачет

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам)

Тема 1. Основы дизайна

Что такое дизайн? Отличия промышленного, графического, интерьерного дизайна. Цели и задачи профессионального дизайнера. Этапы становления дизайна, ключевые исторические фигуры и школы. Современное состояние дизайна в России и мире. Форма, линия, объем, пространство, светотень, фактура и текстура. Понятие гармонии, равновесия, ритма и пропорциональности. Цветовая теория, характеристики цвета (тон, насыщенность, яркость), психология восприятия цвета. Применение колористики в практике дизайна. Шрифты, гарнитуры, стили начертания буквенных знаков. Важность правильного подбора шрифта для конкретной задачи. Как воспринимаются зрительные образы человеком, основы визуального восприятия, внимание и эмоции зрителя.

Тема 2. Основные художественные средства в дизайне

Черчение, рисование, скетчи, векторная графика. Инструменты компьютерной графики . Цветовое решение проектов, правила сочетания цветов, теплые и холодные оттенки, монохромность и полихромность. Игра теней и света в графике и трехмерных объектах, важность правильно подобранного освещения. Натуральные и искусственные материалы, использование фактурных поверхностей, пластика, металла, дерева и стекла в дизайне. Стилевые приемы и тенденции в современном искусстве и культуре, связь стиля и эпохи.

Тема 3. Композиционные законы в дизайне

Симметрия, асимметрия, баланс, динамика, ритм и повторяемость. История происхождения правил, их применение в архитектуре, живописи и современных проектах. Прием выделения главного элемента, роль фокуса в восприятии общей картины. Пропорциональные соотношения, принцип золотого сечения, размерные отношения в композиции. Общие закономерности и принципы достижения гармоничной композиции.

Тема 4. Виды композиционной организации в дизайн-проектировании

Фокус сосредоточенности на центральном элементе, прием равномерного распределения элементов относительно центра. Акцент на диагональных линиях, эффект движения и динамики. Отсутствие строгой геометрии, случайное размещение элементов. Создание модульных сеток и каркасов для упорядочивания расположения элементов. Контрасты форм, размеров, цветов и текстур, достижение эффекта акцента.

Тема 5. Мера формально –композиционной взаимообусловленности отношений: элемент-пространство.

Характеристика связи элементов и окружающей среды, влияющей на общий вид композиции. Построение уровней значимости элементов, выделяя главный объект среди второстепенных деталей. Работа с перспективой, линейностью и объемом, выявление

пространственных отношений. Глубинное расположение предметов, работа с перспективой и восприятием глубины. Передача ощущения динамики и ритмичности посредством продуманного размещения элементов в пространстве.

Тема 6. Формально-композиционное выражение состояния человека и природы в графическом дизайне.

Коллаж на тему "природный ландшафт"

Анализ влияния природных явлений на эмоциональное состояние человека и способов отображения этих состояний в графическом дизайне. Понимание роли цвета, линии, текстуры и композиции в передаче чувств и впечатлений. Теоретическое изучение методов интеграции человеческого опыта и переживаний в графические объекты. Практическое освоение техник коллажирования с использованием цифровых инструментов и программного обеспечения. Самостоятельная разработка коллажа, отражающего природное явление или атмосферу места (лес, море, горы, степь и т.п.).

Тема 7. Ограниченное пространство. Объемная дизайн-композиция

Изучение особенностей проектирования объёмных композиций в замкнутых помещениях (комнатах, нишах, закрытых павильонах). Расчёт оптимального использования пространства, учет эргономических требований и законов восприятия малых помещений. Проработка практических методик зонирования и расстановки акцентов в рамках ограниченного объёма. Демонстрация студентами умения создавать иллюзию простора и свободы даже в тесноте.

Тема 8. Неограниченное пространство. Объемная дизайн-композиция

Обзор концептуальных основ объёмного проектирования в открытом пространстве (городские площади, парки, общественные территории). Оценка особенностей масштабирования и ориентированности произведений архитектуры и скульптуры в крупных городских ансамблях. Решение творческих задач по формированию новых направлений и акцентов городского пространства. Осуществление комплексного анализа местоположения и целевой аудитории создаваемого объекта.

Тема 9. Дизайн-стилизация объекта по собственному и заданному свойству

Ознакомление студентов с методами преобразования реальных объектов и продуктов путем изменений их внешней формы и характеристик. Рассмотрение стилей и тенденций современной культуры (модерн, арт-деко, ретро, хай-тек, биодизайн и т.д.) и их применения в дизайне. Выявление ключевых признаков оригинального продукта и формирование новой интерпретации на основании стилевых предпочтений автора. Выполнение самостоятельного исследования рынка аналогов и создание уникального образцового продукта.

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательные технологии: проблемного обучения, технология развития В процессе обучения по дисциплине «Техники декоративной живописи» при реализации различных видов учебных занятий используются образовательные технологии: проблемного обучения, проектная, рейтинговая, технология развития критического мышления, кейс-технологии, технология учебной дискуссии, игровые технологии, активные методы и формы обучения и т.д.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются также следующие информационных технологий: мультимедиа технологии; технологии смешанного обучения; интерактивные информационные технологии, технологии визуализации (презентационная графика, виртуальная экскурсия), поисковые системы технологии Веб 2.0; облачные технологии и т.п.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Изучение дисциплины следует начинать со знакомства с рабочей программой. Успешное освоение курса требует активной работы на лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятиях. Промежуточная аттестация студентов по курсу «Основы дизайна» предполагает зачет. Зачет проводится по результатам просмотра творческих работ (проектов), тестирования и защиты реферата.

Выполненные работы зачитываются и обсуждаются на занятиях. Задача практических занятий – отработать теоретические знания на практике, поэтому программа занятий включает элементы творческого освоения методов педагогической деятельности, нацелена на отработку и формирование профессиональных навыков, которые студенты могут применять на практике.

Виды самостоятельной работы студентов:

1) Подготовка и защита реферата по предложенной теме.
2) Выполнение практических заданий.
3) Выполнение заданий творческого уровня.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к настоящей программе. Доступ к методическим материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ, в том числе через ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости студентов проходит в форме просмотра практических работ студентов. Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется через учет качества выполнения работ.

На зачете контролируемые компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-4 проверяются тремя видами оценочных средств а также рейтинговая система оценивания результатов обучения.

Пороговый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется ответами на вопросы и выполненными творческими заданиями на практических занятиях для всех контролируемых компетенций.

Базовый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью: выполненных творческих заданий на практических занятиях; выполненной творческой работы; письменного высказывания (реферат) выбранной из предложенных.

При оценивании учитываются следующие критерии: правильность изложения материала, аргументированность, четкость и последовательность изложения материала, полнота изложения материала. Выполненная творческая работа.

Повышенный уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью творческой работы (творческий проект), представляющего собой защиту проекта, подготовленного по теме, выбранной из предложенных. Устное выступление (защита реферата) сопровождается презентацией. Выполненный дизайнерский продукт.

При оценивании учитываются следующие критерии: самостоятельный характер работы, убедительность выводов реферата, полнота и доказательность раскрытия темы реферата во время выступления, логичность изложения и структурированность материала в выступлении, свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы.

Оценочные средства проведения промежуточного контроля по дисциплине «Основы дизайна» (зачет)

Баллы	Защита реферата
0 -1 балл	Четкая структура реферата
0 -2 балл	Грамотность в формулировке научного аппарата
0 -2 балл	Глубина, полнота, правильность анализа и обобщения материала
0 -2 балл	Четкость и последовательность изложения материала, полнота
0 -2 балл	Аргументированность и логичность выводов
0 -1 балл	Достаточно полный и правильно оформленный список использованной литературы
0 -2 балл	Грамотное оформление ссылок на первоисточники
0 -1 балл	Наличие и правильное оформление необходимых приложений, в том числе, презентации
0 -1 балл	Оформление реферата в целом соответствует принятым нормам
0 -1 балл	Устное выступление на защите реферата свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы
	Максимальное количество 15 баллов
	Выполнение задания творческого характера (проект)
0 – 2 балл	Оригинальность идеи творческой дизайнерской композиции
0 –1 балл	Выбор формата и соразмерности изображаемых объектов,
0 – 1 балл	Точность в конструктивном построении работы (передача пропорций, характера изображаемого)
0 – 2 балл	Выявление композиционного центра, главного и второстепенных элементов
0 – 1 балл	Правильность в выборе приема и декоративной техники
0 – 2 балл	Работа цветовыми отношениями; выявление цветовых нюансов; передача динамики цвета в пространстве;
0 – 2 балл	Владение художественными материалами декоративной живописи в передаче цветом объемной формы и объема изображаемого объекта
0 – 2 балл	Владение декоративными средствами выразительности (цвет, линия, штрих, пятно, тон, композиция)
0 – 2 балл	Выразительность декоративной работы и художественно-технологический уровень исполнения
	Максимальное количество – 15 баллов

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения по дисциплине «Основы дизайна» (3 семестр)

Вид работы	Количество баллов
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (4 задания каждое до 1,25)	0-5
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 1 (проектное задание) Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	**0-5**
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (4 задания каждое до 1,25)	0-5

Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 2 (проектное задание, тестирование) Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	**0-5**
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы	**30**
Посещаемость	**0-10**
Промежуточный контроль (зачет)	**0-30**
Итого	**0-100**
Премиальные баллы:	
Участие в олимпиаде	0-5
Выступление на конференциях	0-5
Участие в конкурсах научных работ	0-5
Штрафы	
Нарушение сроков сдачи работ	минус 0,5-5
Отказ от ответа на практическом занятии	минус 0,5-2
Рейтинговая оценка по дисциплине	**максимум 100 баллов**

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на зачёте.

Оценка на зачёте выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Основы дизайна» при рейтинговой системе оценивания

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
зачтено	зачтено	зачтено	не зачтено
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы дизайна» в полном объёме представлен в Приложении 2 к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Нагаева, И. А. Основы web-дизайна : методика проектирования : учебное пособие / И. А. Нагаева, А. Б. Фролов, И. А. Кузнецов. – 2-е изд., стер. – Москва : Директ-Медиа, 2025. – 236 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=722928 (дата обращения: 13.08.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-5219-6. – DOI 10.23681/722928. – Текст : электронный
2. Сайкин, Е. А. Основы дизайна : учебное пособие : [16+] / Е. А. Сайкин ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 58 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575026 (дата обращения: 13.08.2026). – Библиогр.: с. 55. – ISBN 978-5-7782-3610-3. – Текст : электронный.

3. Салтыкова, Г. М. Методика преподавания дизайна : учебник : [16+] / Г. М. Салтыкова. – Москва : Владос, 2024. – 178 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=721225 (дата обращения: 13.08.2026). – ISBN 978-5-907660-31-1. – Текст : электронный.

– дополнительная литература:

1. Казарина, Т. Ю. Пропедевтика : учебное пособие / Т. Ю. Казарина ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472626 (дата обращения: 13.08.2026). – ISBN 978-5-8154-0337-6. – Текст : электронный.
2. Мандель, Б. Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в системе СПО : [12+] / Б. Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 294 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616196 . – ISBN 978-5-4499-2516-9. – DOI 10.23681/616196. – Текст : электронный.
3. Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования / Н. В. Матяш. - Москва : Академия, 2011. - 144 с.
4. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е. В. Михалкина, А. Ю. Никитаева, Н. А. Косолапова ; Южный федеральный университет, Экономический факультет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. – 146 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973. – Библиогр.: с. 121-125. – ISBN 978-5-9275-1988-0. – Текст : электронный.
5. Смирнова, С. В. Основы проектной и исследовательской деятельности учащихся : учебное пособие : [16+] / С. В. Смирнова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 144 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619034. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2613-5. – DOI 10.23681/619034. – Текст : электронный.
6. Формальная композиция : творческий практикум по основам дизайна : учебное пособие / Е. В. Жердев, О. Б. Чепурова, С. Г. Шлеюк, Т. А. Мазурина ; Оренбургский государственный университет. – 2-е изд. – Оренбург : Университет, 2014. – 255 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521. (дата обращения: 13.08.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4417-0442-7. – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:

1. Авторский сайт о художественном образовании в современной школе. http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/index.htm
2. Интернет портал "Музеи России" - адреса и сайты всех музеев России. http://www.museum.ru/
3. Каталог образовательных ресурсов. http://window.edu.ru/window
4. Ресурс по изобразительному искусству с качественными репродукциями. http://www.abcgallery.com .
5. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
6. Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея.

http://center.rusmuseum.ru

7. Сайт для учителей, студентов и родителей по художественному образованию.
8. www.art-education.ru/AE-magazine
9. http://www.eduhmao.ru
10. http://vestnik.rsuh.ru
11. http://anthropology.ru
12. http://www.iskunstvo.info
13. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8201.php
14. http://www.fipi.ru/ Сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» отражает результаты разработки и внедрения в практику высокоэффективных технологий и методик в области педагогических измерений образовательных достижений, оценки качества образования, научно-методического обеспечения единого государственного экзамена в Российской Федерации и других мероприятий с использованием измерительных (тестовых) технологий.
15. http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
16. ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом - http://docs.cntd.ru/document/1200089604
17. ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов - http://docs.cntd.ru/document/1200089605
18. ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой - http://docs.cntd.ru/document/1200089606

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ свободный.
2. Информационно-правовая система Консультант плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ свободный.
3. Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт» // Национальный цифровой ресурс Руконт[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.rucont.ru/ по паролю.
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
5. Российское образование: Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.edu.ru/ свободный.
6. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://dic.academic.ru/ свободный.
7. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ свободный.
8. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/ свободный.
9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ по паролю.
10. Портал гуманитарное образование: социально-гуманитарное и политическое образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/ свободный.

Программное обеспечение:

В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты MicrosoftOffice,

OpenOffice, программа для просмотра и чтения файлов PDFAdobeAcrobatReaderDC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах AdobeFlashPlayer, вэб-обозреватели GoogleChrome, Opera, Антивирус Касперского, 1С университет.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

3. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

4. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

5. Учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации: электронные презентации Проектная деятельность в образовательном учреждении; видеоролики и плакаты официальных информационных порталов ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом - http://docs.cntd.ru/document/1200089604

Автор рабочей программы дисциплины: Л.В. Ершова, профессор кафедры культурологии и изобразительного искусства, доктор педагогических наук, профессор.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства «17» февраля 2026 г., протокол № 7.

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Приложение 1.

Методические указания для обучающихся
по освоению дисциплины «Основы дизайна»

1.Методические рекомендации для выполнения практических работ

Практическая работа 1 по теме «Основы дизайна».

Вопросы для рассмотрения:

1. Чем отличается промышленный дизайн от графического?
2. Какие цели ставит перед собой профессиональный дизайнер?
3. Назовите главные этапы исторического развития дизайна.
4. Перечислите известные вам русские школы дизайна.
5. Почему важна теория цвета в работе дизайнера?
6. Приведите примеры хороших примеров графического дизайна из жизни.
7. Какой самый важный принцип дизайна и почему именно он?
8. Как влияет форма и линия на общее впечатление от дизайна?
9. Для чего нужен принцип равновесия в дизайне?
10. Что значит понятие «золотое сечение», и где оно применяется?

Задание 1. Подготовьте сообщение с презентацией на одну из тем:

1. История возникновения и эволюция дизайна.
2. Функциональные различия между видами дизайна: графическим, промышленным и интерьерным.
3. Современные тренды и тенденции в российском и мировом дизайне.
4. Значимость теории цвета в профессиональном дизайне.
5. Принципы и приемы создания эффективных визуальных коммуникаций.

Практическая работа 2 по теме Основные художественные средства в дизайне

Вопросы для рассмотрения:

1. Какие бывают способы рисования и черчения в дизайне?
2. Зачем дизайнеру нужны навыки работы с цветом?
3. Какова роль рисунка и наброска в профессиональной деятельности дизайнера?
4. Какие существуют методики сочетания цветов?
5. Какие свойства влияют на восприятие цвета?
6. Какие современные инструменты используются в компьютерной графике?
7. Чем различаются натуральные и искусственные материалы в дизайне?
8. Приведите примеры стилей и направлений в современном дизайне.
9. Какую роль играет освещение в дизайне интерьеров и объектов?
10. Какими свойствами обладает качественная цифровая графика?

Задание 1. Подготовьте сообщение с презентацией на одну из тем:

1. Влияние типа поверхности и материала на восприятие художественного образа.
2. Особенности игры света и тени в цифровом дизайне.
3. Художественное значение штриховки и графики в дизайне.
4. Современные тенденции использования натуральных и искусственных материалов в дизайне.
5. Психологическое воздействие оттенков цвета на потребителя.

Практическая работа 3 по теме Композиционные законы в дизайне

Вопросы для рассмотрения:

1. Что означает термин «симметрия» в дизайне?
2. В чём разница между симметрией и асимметрией?

3. Что понимается под законом баланса в композиции?
4. Где чаще всего используется принцип золотого сечения?
5. Что представляет собой динамичная композиция?
6. Как достигается гармония в дизайне?
7. Какая роль отведена главному элементу в композиции?
8. Какие факторы формируют восприятие размера и расстояния?
9. Приведите примеры успешного применения закона пропорций в дизайне.
10. Какие классические композиционные схемы известны?

Задание 1. Подготовьте доклад с презентацией на один из вопросов семинара:

1. Классические композиционные схемы и их современное применение.
2. Психофизиологическая основа восприятия симметричной и асимметричной композиции.
3. Закономерности повторения и ритма в композиционном построении.
4. Природа восприятия динамических структур в дизайне.
5. Искусство управления вниманием зрителя с помощью композиции.

Практическая работа 4 по теме Виды композиционной организации в дизайн-проектировании

Вопросы для рассмотрения:

1. Охарактеризуйте центрированный тип композиции.
2. Что такое свободная композиция и каковы её преимущества?
3. Когда целесообразно применять модульную систему композиции?
4. Как добиться визуального равновесия в центреированной композиции?
5. Приведите примеры успешной свободной композиции.
6. В каких случаях используют диагональную структуру?
7. В чём заключается искусство постановки акцентов в композиции?
8. Почему важно понимать принципы контраста и нюанса?
9. Может ли дисбаланс в композиции стать преимуществом? Если да, приведите примеры.
10. Можно ли считать симметрию универсальным способом создания красоты?

Задание 1. Подготовьте сообщение с презентацией на одну из тем:

1. Средства привлечения внимания зрителя в рекламной продукции.
2. Проблематика контраста и нюансировки в графическом дизайне.
3. Преимущества и недостатки свободного формата композиции.
4. Место модуля в формировании устойчивой композиционной структуры.
5.Визуализация порядка и хаоса в композиции.

Практическая работа 5 по теме Мера формально–композиционной взаимообусловленности отношений: элемент-пространство

Вопросы для рассмотрения:

1. 1. Каково влияние окружающей среды на восприятие композиции?
2. Как соотносятся элементы и пространство друг с другом?
3. Какие приёмы помогают создать ощущение большого пространства в маленьком помещении?
4. Что такое глубинное расположение предметов и зачем оно нужно?
5. Как устроены взаимоотношения между формами и объёмами в пространстве?
6. Приведите примеры успешных пространственных решений в архитектуре.
7. За счёт чего создаётся перспектива в изображениях?
8. Что важнее в интерьере: форма или пространство?
9. Насколько важен правильный подбор материала и отделки для восприятия пространства?

10. Есть ли ограничения в выражении смысла через пространство?

Задание 1. Подготовьте доклад с презентацией на один из вопросов семинара:

1. Пространственно-временные отношения в художественном произведении.
2. Соотношение масштаба и величины в интерьере и экстерьере.
3. Линии, плоскости и объемы в графическом и предметном дизайне.
4. Психологический аспект глубины и перспективы в оформлении пространства.
5. Архитектурные и скульптурные решения в городской среде.

Практическая работа 6 по теме Формально-композиционное выражение состояния человека и природы в графическом дизайне. Коллаж на тему "природный ландшафт"

Вопросы для рассмотрения:

1. Какие чувства вызывает изображение спокойного моря и бушующего шторма?
2. Как передать эмоцию радости или грусти в графическом дизайне?
3. Могут ли природные мотивы повлиять на восприятие бренда?
4. Существует ли единый способ передачи эмоционального состояния в дизайне?
5. Какие художественные приёмы позволяют выразить внутреннее состояние природы?
6. Важно ли соблюдать точность в деталях при изображении природы?
7. Можно ли объединить природу и технику в одном графическом образе?
8. Возможно ли выразить внутренний мир человека через пейзаж?
9. Как архитектура связана с природой и состоянием человека?
10. Приведите примеры ярких образов природы в отечественной рекламе.

Задание 1. Подготовьте доклад с презентацией на один из вопросов семинара:

11. Образ природы в русской художественной культуре XIX века.
12. Экспрессивные качества природных мотивов в дизайне XX века.
13. Техника комбинирования фотоизображений и рисунков в современной графике.
14. Ассоциативное мышление и природа в творчестве русских художников-модернистов.
15. Интерпретация национальных традиций в символике природы.

Практическая работа 7 по теме Ограниченное пространство. Объемная дизайн-композиция

Вопросы для рассмотрения:

1. Какие трудности возникают при проектировании маленьких помещений?
2. Существуют ли универсальные принципы оптимизации пространства?
3. Как организовать хранение вещей в небольшом пространстве?
4. Возможна ли полная свобода творчества в небольших помещениях?
5. Стоит ли стремиться к минимализму в маленьких пространствах?
6. Какие инновационные решения предлагают дизайнеры для экономии пространства?
7. Нужно ли менять привычные размеры мебели для маленького пространства?
8. Как достичь комфорта в условиях ограниченной площади?
9. Всегда ли полезно многоуровневое оформление пространства?
10. Как повысить эффективность используемого пространства в квартире-студии?

Практическая работа 8 по теме Неограниченное пространство. Объемная дизайн-композиция

Вопросы для рассмотрения:

1. В чём заключаются сложности проектирования в неограниченном пространстве?
2. Какие творческие возможности открывает большое открытое пространство?
3. Должна ли городская среда следовать единому стилю?
4. Какие потребности горожан удовлетворяют крупные городские инсталляции?

5. Приведите примеры хорошо спроектированных общественных пространств.
6. Сколько должно быть свободы в размещении крупных объектов в городе?
7. Должны ли такие объекты вызывать положительные эмоции у жителей?
8. Допустима ли перегрузка большим количеством объектов в одной зоне?
9. Нуждаются ли большие пространства в культурных знаковых точках?
10. Кто принимает решение о внедрении крупной инсталляции в городской ансамбль?

Практическая работа 9 по теме Дизайн-стилизация объекта по собственному и заданному свойству

Вопросы для рассмотрения:

1. Что такое стилизация в дизайне?
2. Почему стилизация необходима в некоторых областях дизайна?
3. Какие знаменитые бренды применяют стилизацию?
4. Влияют ли национальные традиции на стилизацию?
5. Чего добивается дизайнер, создавая стилизованный продукт?
6. В чём состоит сложность сохранения функциональности при изменении внешности объекта?
7. Какие качества ценятся больше: красота или удобство?
8. Можно ли сказать, что стилизация упрощает жизнь потребителю?
9. Является ли стиль синонимом моды?
10. Верно ли утверждение, что некоторые вещи лучше оставить такими, какими они были изначально?

1. Стилистические течения и их отражение в истории промышленного дизайна.
2. Особенности русского авангарда начала XX века и его вклад в современный дизайн.
3. Метод "стилизации": его истоки и развитие в искусстве и дизайне.
4. Переоценка традиционных образцов в свете новых технологий.
5. Вопрос ответственности художника-дизайнера в эпоху глобализации и постмодернизма.

2. Подготовка и защита реферата
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Области применения дизайна
2. Виды графического дизайна
3. Назовите этапы проектирования в дизайне
4. Предпроектный анализ в дизайне
5. Законы композиции в дизайне. Применение законов композиции на практических примерах.
6. Шрифтовая композиция в графическом дизайне
7. Приведите пример композиционной организации в дизайн-проектировании.
8. Приведите пример формально - композиционной взаимообусловленности отношений: элемент-пространство.
9. Назовите оценочные критерии дизайн-разработки в рекламе.
10. Назовите оценочные критерии дизайна предмета.
11. Назовите оценочные критерии дизайна интерьера.
12. Перечислите выразительные средства формальной композиции в дизане.
13. Дайте определение понятию "контраст". Приведите примеры в графическом дизайне. Обоснуйте целесообразность применения контраста.
14. Дайте определение понятию "нюанс". Приведите примеры в графическом дизайне. Обоснуйте целесообразность применения контраста.
15. Количественная мера активности выразительных средств формальной композиции.

Приведите примеры.
16. Особенности построения объемной дизайн-композиции в закрытом пространстве.
17. Стилеобразующие элементы в корпоративной символике.
18. Оценочные критерии конкурентоспособности фирменного стиля корпорации
19. Методы дизайн-стилизации предмета.
20. Художественные средства в формально-композиционном выражении состояния человека и среды.

Требования к реферату

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в разных источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.

Специфика реферата:

- не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок,
- дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте.

Виды рефератов

- по полноте изложения: информативные (рефераты-конспекты); индикативные (рефераты-резюме);
- по количеству реферируемых источников: монографические; обзорные.

Объем – 10-15 страниц.

Источники: необходимо использовать в реферате не менее пяти источников (ссылки на эти источники обязательны).

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть

4.1…..
4.2…..

5. Заключение
6. Список литературы
7. Приложения

Критерии оценивания:

1. Новизна реферированного текста: актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

2. Степень раскрытия сущности проблемы: соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с материалом; умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.

3. Обоснованность выбора источников: круг, полнота использования литературных источников по проблеме; привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).

4. Соблюдение требований к оформлению: правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объему реферата; культура оформления: выделение абзацев.

5. Грамотность: отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; литературный стиль.

6. Устная защита реферата: быстрый, четкий, аргументированный, полный ответ на основные и дополнительные вопросы; ориентация в материале; презентация к реферату; грамотность речи.