

**Образовательное частное учреждение дополнительного
профессионального образования (ОЧУ ДПО)
«Современная Школа Дизайна»**

Утверждено
Директор
ОЧУ ДПО «Современная школа дизайна»
Цейтлина О.Б.
«05» июня 2025 год

**Программа профессиональной переподготовки
по направлению
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН и РЕКЛАМА**

Москва – 2025

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций необходимых для профессиональной деятельности в области графического дизайна и рекламы. Охватить такие важные области применения профессии дизайнера как разработка дизайна полиграфической продукции, рекламной графики, веб-дизайна, оформления печатной упаковки. Программа соединяет важные дисциплины, составляющие ядро современного графического дизайна.

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего профессионального образования.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Область профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Графический дизайн и реклама» включает:

Развитие профессиональных умений в области:

- графического дизайна;
- разработки фирменного стиля;
- полиграфической продукции и упаковки;
- рекламных модулей;
- типографики;
- брендинга;
- компьютерных программ Adobe;
- рисунка и колористики;
- веб-дизайна

Развитие профессиональных компетенций, знаний и умений в деятельности:

- проектной;
- художественно – творческой;
- социальной;
- культурной;

- инновационной;
- производственно – технологической.

Подготовка к решению профессиональных задач и владению методами:

- творческого анализа;
- выполнения композиционных решений;
- создания художественного образа;
- проектной графики.

Объекты профессиональной деятельности:

Объектами профессиональной деятельности являются:

Рекламные технологии, полиграфическая и рекламная продукция, периодические издания, онлайн баннеры, графический дизайн, разработка фирменного стиля, создание дизайна упаковочной продукции, создание дизайна сайтов и лендингов, художественная и креативная реклама.

Виды и задачи профессиональной деятельности:

Программа сочетает теоретические и практические знания.

Студент должен приобрести основные знания и практические навыки в области графического дизайна и рекламы, разработки идей художественных и текстовых элементов, фирменного стиля, дизайна упаковки, веб-дизайна.

Особое внимание уделяется дисциплинам, формирующим знания и компетентный подход при создании художественной продукции.

Итогом данного курса обучения, является формирование культурного, грамотного человека, умеющего адаптироваться в современных условиях создания коммуникативного дизайна.

В результате освоения учебной программы «Графический дизайн и реклама» слушатели должны:

Знать

- основные средства и методы дизайн - проектирования
- основные приемы работы с проектной графикой
- инструментарий, материалы и технологии проектных работ
- основные принципы комплексного проектирования

Уметь

- использовать специфику изобразительной формы графического дизайна

- применять на практике полученные теоретические знания
- использовать в проектировании информационные и компьютерные технологии
- синтезировать знания смежных дисциплин для их внедрения в проектирование

Владеть

- методами комплексного проектирования
- профессиональным владением различными методами проектирования
- знанием современных рекламных средств и технологий
- знанием современной шрифтовой культуры и способами использования шрифтовой грамоты в проектировании
- способами работы в различных графических техниках
- способами работы в различных масштабах, знанием переноса и изменения в средовом пространстве

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими профессиональными компетенциями: В основе программы лежит понимание целостности графического дизайна, рекламы и окружающей среды. Специализированные дисциплины формируют у студентов творческое мышление, вкус, художественное воображение, профессиональные навыки, которые лежат в основе обучения профессии графического дизайна. В основе работы студента лежат творческие учебные проекты, просмотры итоговых и текущих заданий. Курс графического дизайна ознакомит студента с основами графического искусства.

Программа сочетает теоретические и практические знания.

Слушатели в результате освоения данной программы должны обладать следующими: общекультурными и профессиональными компетенциями:

ПКС-1: Способен изучать и анализировать информацию, необходимую для работы над дизайн-проектом и определять композиционные приемы и стилистические особенности проектируемого объекта дизайн-проекта в области графического дизайна

ПКС-1.1: Знает основы типографики, цветоведения и колористики, композиции, графического рисунка, брендинга, компьютерной графики, веб-дизайна, проектирования.

ПКС-1.2: Умеет анализировать информацию, необходимую для работы над дизайн-проектом, находить дизайнерские решения задач по проектированию в области графического дизайна с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории.

ПКС-1.3: Владеет навыками анализа информации в области выполнения дизайн-проекта и выбора композиционных и стилистических решений, основами художественного и технического проектирования.

ПКС-4: Способен осуществлять проектную деятельность в рамках обучения служением для решения социально значимых задач, направленных на развитие гражданственности, социальной ответственности, патриотизма, лидерства, гражданской солидарности и традиционных ценностей, в том числе в профессиональной сфере, социальной практике, и рефлексии своей деятельности.

ПКС-4.1: Знает основные этапы и методы разработки проектов, принципы и правила практической реализации проекта.

ПКС-4.2: Умеет разрабатывать социально значимые проекты в условиях ресурсных, нормативных и этических ограничений, регулярного проведения рефлексивных мероприятий в целях развития гражданственности и профессионализма.

ПКС-4.3: Владеет навыками практической реализации социально значимых проектов в профессиональной сфере с учетом осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции, социальной ответственности, патриотизма и лидерства, рефлексии своей деятельности.

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее образование.

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.

1.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ___ 320 часов ___

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 320 ч, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

1.6 ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Форма обучения – очная, с использованием дистанционных образовательных технологий или онлайн, с использованием дистанционных образовательных технологий.

1.7 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 16 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателей

полиграфический продукции.										
Тема 7. Дизайн упаковки	40		12		28					экзамен
Тема 8. Брендинг	20		16		4				зачет	
Тема 9. Основы web-design	40		12		28					экзамен
Тема 10. Фирменный стиль. Проектирование Выпускная аттестационная работа	40		12		28					экзамен Защита выпускной аттестационной работы
Всего учебных часов:	320		130		190					

2.2. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

(320 уч. акад. часа)

Модуль 1. Основы художественных приемов визуализации.

Тема 1. Основы композиции

Общее понятия композиции. Теория композиции в изобразительном искусстве. Значение и место композиции в различных видах искусства. Определение слова «композиция». Изучение структуры, законов, свойств, элементов, средств. Доминанта. Композиционный центр. Способы его передачи. Виды равновесия: Статика. Динамика. Принципы построения. Определение видов равновесия. Динамическое равновесие – при асимметричном расположении фигур на плоскости. Взаимосвязь плоскости с предметной формой. Выявление основных принципов взаимодействия плоскости с формой, рассмотрение основных графических приемов взаимодействия, путем трансформации плоскости; углубления, выпуклости, вогнутости. Анализ графического, тонального и цветового решения трансформации и взаимодействия плоскости с

формой. Стилизация. Принцип упрощения. Декорирование. Приведение сложной формы к простым геометрическим формам. Определение понятий «стилизация» и «трансформация».

Тема 2. Рисунок

Основные понятия рисунка и изобразительной графики. Правила композиционного размещения элементов на формате листа. Работа с различными форматами листа. Рисунок с натуры. Понятия перспективы и пространственного изображения. Работа с формой и объемом. Работа с текстурой и материальностью. Источники света в рисунке с натуры. Различные виды рисунка. Изображения классических геометрических форм: Куб, конус, шар, призма, розетка. Работа различными графическими материалами: тонированная бумага, уголь, сухая пастель.

Тема 3. История графического дизайна

Отрасли графического дизайна. Рекламная графика. Некоммерческая графика. Знаковость в античности. Область применения знака в античности. Дороманский период. Романский период. Рекламное дело в Средневековье. Византийская книжная миниатюра. Позднее Средневековье и Возрождение. Барокко и рококо. Классицизм. Эпоха Модерна. Направления графического дизайна рубежа 19-20 вв. XX ВЕК. Графический дизайн и реклама. Торговая реклама. Киноплакат. Основоположники графического дизайна. Баухауз. Первые виды печати, рекламные носители. Швейцарская типографика. Формирование стилей.

Модуль 2. Графический дизайн, как визуальная составляющая имиджа компании.

Тема 4. Типографика

Наборные шрифты, фотографические шрифты, электронные шрифты, выходное разрешение и качество шрифта. Определения кегля, типы пробелов. Определения: шрифтовой файл и гарнитура. Линия шрифта, анатомия шрифта, засечки, выносные элементы, выносные элементы, основные характеристики шрифта, историческая классификация шрифтов. Виды компьютерных шрифтов. Удобочитаемость, назначение антиквы и гротеска, проблемы компьютерного сжатия и растяжения шрифта. Формат страницы и длина строки, способы выделения и подсветки, дефис, тире, кавычки, знаки штрихов. Основные ошибки, допускаемые в работе со шрифтами. Ширина полосы набора, кегль, интерлиньяж, переносы и выключка, кернинг, отступы и выравнивание, специальные знаки. Типы и виды древнего письма. Важнейшие исторически сложившиеся группы шрифтов. Классификация как научный метод исследования. Основы классификации письма. Влияние пишущего инструмента на форму буквы. Влияние традиции ручного письма ширококонечным пером на формообразование раннего типографического шрифта. Шрифтовые семейства. Проблемы разборчивости и функциональности шрифта и знака. Акцидентные и декоративные шрифты. Стилеобразующие функции шрифта. Шрифтовой образ.

Тема 5. Компьютерные технологии в дизайне

Основные сведения о компьютерной графике, необходимые для работы в области графического дизайна. Общие представления о назначении и возможностях векторной и растровой графики и применении программ Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Основные принципы организации окон программ (меню, рабочих панелей, окон диалога и других элементов настройки программ). Основные типы цветовых моделей и их использование при работе с компьютерными изображениями. Выполнение построения объектов с заданными свойствами (форма, размер, заливка и др.), а также редактирование параметров объектов. Операции над объектами. Построение композиции объектов, орнаментальной композиции, рисунка, плаката, коллажа, вида интерьера помещений и т.д. Основные приёмы настройки и применения инструментов для построения и редактирования объектов в данных компьютерных программах. Операции ввода и вывода изображения: сканирование (настройка разрешения и другие параметры), импорт и экспорт файлов, настройка макета страницы для вывода документа на принтер. Законы верстки. Основные ошибки допускаемые дизайнерами при работе с версткой и шрифтовой графикой. Форматы изданий. Основная терминология. Сетка и распределение текста по полосе. Верстка иллюстраций.

Основы предпечатной подготовки. Виды бумаг. Взаимодействие красочного слоя и поверхности бумаги. Суммарная плотность красок. Виды и основные технологии печати. Широкоформатная печать. Принципы сохранения файлов для печати полиграфической продукции. Цвет в полиграфии. Дообрезные форматы и поля под обрез.

Тема 6. Цветоведение и колористика

История развития науки о цвете. Отношение великих художников к науке о цвете. Символика цвета. Свет и цвет. Изменение видимых характеристик в зависимости от освещенности. Яркость и светлота. Отражение света поверхностью. Ахроматические цвета. Физика цвета. Физические характеристики цветов. Систематика цветов. Смещение цветов. Двенадцатичастный цветовой круг (по И. Иттену). Цветовой шар. Основные характеристики цвета. Цветовой тон, светлота, насыщенность. Чистые цвета. Цвет поверхности. Восприятие цвета. Физические и психологические особенности восприятия цвета. Цветовое сочетание. Гармонические сочетания родственных, родственно - контрастных, взаимодополнительных цветов, колорит и цветные созвучия. Гармонические созвучия цветов в практическом применении. Родственные, родственно - контрастные, контрастные сочетания цветов.

Модуль 3. Технологии в дизайне и полиграфической продукции.

Тема 7. Дизайн упаковки

Понятие «дизайн упаковки». Работа с различными носителями (этикетка, коробка, стикер, пауч-пакет, и пр) Ребрендинг упаковки. Размещение элементов дизайна на объемной форме. Шрифт в дизайне упаковки. Художественные и языковые изобразительные средства в различных видах упаковки. Воздействие типографики, образа, цвета и композиции в

оформлении упаковки. Законы и особенности печати. Полиграфические производства. Развертка, виды разверток. Виды нанесений.

Тема 8. Брендинг

Теоретическая и экономическая составляющая рекламы и фирменного стиля. Целевая аудитория и принципы адаптации дизайна. Взаимодействие с заказчиком. Написание брифа. Подача проекта. Пояснительная записка. Основы написания слоганов. Влияние цветовой структуры проекта на восприятие зрителем. Тематическая связь визуального и текстового наполнения рекламных носителей.

Тема 9. Основы web-design

Веб-дизайн как отрасль графического дизайна. Основные типы сайтов. Этапы разработки сайта. Креативный бриф (определение целей сайта, целевой аудитории, концепции). Основные элементы веб-страницы и логика их расположения. Проектирование сайта. Юзабилити.

Обзор программ, используемых для разработки сайта. Современные стили веб-дизайна. Основные принципы дизайна веб-сайта. Цветовые схемы. Оформление текстового материала и выбор гарнитуры. Способы оформления элементов страниц. Модульная сетка. Настройка параметров в программе Figma. Проработка деталей дизайна сайта. Иконки, пиктограммы, favicon. Разработка статичных и gif-анимированных баннеров. Подготовка макетов к верстке: формат исходных файлов, организация слоев. Динамические и интерактивные элементы страницы. Поведение сайтов на мониторах разных размеров. Нарезка макета. Требования к иллюстрациям в Internet. Нестандартные шрифты, эффекты, паттерны.

Тема 10. Фирменный стиль. Проектирование. Выпускная аттестационная работа

Понятие фирменного стиля, его функции и роль в коммуникационной стратегии бренда. История и эволюция фирменного стиля, знаковые примеры мирового и отечественного дизайна. Взаимосвязь фирменного стиля с маркетингом, рекламой и имиджем организации. Анализ существующих фирменных стилей: композиция, цветовая палитра, типографика, графические элементы. Исследование целевой аудитории и её восприятия визуальной идентичности. Оценка конкурентных брендов и определение уникальных отличий. Разработка логотипа, фирменной палитры, шрифтового решения. Построение системы графических элементов (паттернов, пиктограмм, иллюстраций). Формирование единого стиля в разных носителях: печатных, цифровых, интерьерных. Использование программных средств (Adobe Illustrator, Photoshop и др.) для разработки фирменного стиля. Подготовка макетов к печати и адаптация под веб-среду. Знание современных требований к верстке, цветопередаче и масштабируемости элементов. Создание брендбука с полным описанием элементов фирменного стиля. Адаптация стиля под различные каналы коммуникации (соцсети, реклама, упаковка, выставочные материалы). Разработка кейсов по ребрендингу и обновлению фирменного стиля. Функциональность и удобство применения в разных форматах.

Круг тем, предлагаемых студентам достаточно широк и разнообразен. Дипломная работа завершает весь учебный процесс, представляет собой комплексный графическо-дизайнерский

проект. Занятия по дипломному проекту ведутся индивидуально. На основании собранного графического материала.

В дипломной работе студент должен выявить значимость, ясность и определённую идейного замысла. Тема и выразительность работы должна быть современной и соответствовать всем новым возможностям современной полиграфии и графического искусства. Дипломная работа - это итог всех навыков и знаний, полученных в процессе обучения.

2.3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплин	Промежуточный контроль
Модуль 1. Основы художественных приемов визуализации.	
Тема 1. Основы композиции	Зачет в форме просмотра выполненных работ – презентация.
Тема 2. Графический рисунок	Зачет в форме просмотра выполненных работ - выставка.
Тема3. История Искусства	Зачет. Тестирование.
Модуль 2. Графический дизайн, как визуальная составляющая имиджа компании.	
Тема 4. Типографика	Зачет в форме просмотра работ выполненных по заданной тематике – презентация.
Тема 5. Компьютерные технологии в дизайне	Зачет. Выполнение тематического задания. Просмотр работ по пройденным темам.
Тема 6. Цветоведение и колористика	Зачет в форме просмотра выполненных работ – выставка или презентация.
Модуль 3. Технологии в дизайне и полиграфической продукции.	
Тема 7. Дизайн упаковки	Экзамен. Презентация проекта на экране мультимедийного устройства. Дебаты.
Тема 8. Брендинг	Зачет. Обсуждение пройденного материала. Индивидуальная работа по теме. Дебаты.
Тема 9. Основы web design	Экзамен. Презентация проекта на экране мультимедийного устройства. Дебаты.
Тема 10. Фирменный стиль Проектирование.	Экзамен. Презентация проекта на экране мультимедийного устройства. Дебаты.
Выпускная аттестационная работа	Защита выпускной аттестационной работы.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-технические условия реализации программы

Квалификация преподавателей участвующих в реализации программы.

Реализация программы обеспечивается преподавателями имеющими ученые степени, а также членами Творческих Союзов, Союзов художников Москвы, Союзов художников России, Союзов дизайнеров. Преподаватели – практикующие специалисты дизайнерских бюро и студий, творческих мастерских.

Лекционные и практические работы проводятся в специально оборудованных аудиториях (рабочие столы, мольберты, компьютеры, демонстрационные экраны). Имеется библиотека профессиональной литературы.

Материально - технические условия реализации программы

Техническое и материальное обеспечение учебных занятий:

Предоставляется:

- учебная аудитория на 12 - 16 человек;
- демонстрационный экран;
- компьютер преподавателя;
- столы;

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы

Образовательная программа обеспечена информационными ресурсами демонстрационным и раздаточным материалами по всем учебным модулям и дисциплинам. Материалы предоставляются в печатном виде и на электронных носителях. В распоряжении слушателей курса библиотека профессиональной литературы.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Основная литература:

1. Основы композиции и дизайна, Оськина Т.В., Учебное пособие, 2025
2. Дизайн-проектирование. (СПО). Учебник., Лобанов Е.Ю., 2025
3. Дизайн-проектирование в социальных коммуникациях: теория, аналитика, практика. (Аспирантура, Бакалавриат, Магистратура). Филенко Ц.С., Дергилева Е.Н., Тимохович А.Н., 2025
4. Фирменный стиль и корпоративный дизайн, Трофимов А.Н., 2024
5. Графический дизайн и мультимедиа, Шитов В.Н., Успенский К.Е., 2025
6. О языке композиции, Ю.Гордон, 2021
7. Модульные системы в графическом дизайне, Йозеф Мюллер-Брокманн, 2021
8. Искусство формы, Иоханнес Иттен, 2021
9. Искусство Цвета, Иоханнес Иттен, 2021
10. Баухаус, Уитфорд Фрэнк, 2020

11. Искусство типографики. Визуализация: тренды, Е.Лаврентьева, 2025
12. Основы графического дизайна. Базовое руководство для начинающих, Миллер Крис Тафт, 2025

Дополнительная литература:

1. Иконы графического дизайна, Клиффорд Джон, 2014
2. Векторная графика для начинающих. Теория и практика технического дизайна, Е. Поляков, 2022
3. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера, Я. Чихольд, 2025
4. Искусство дизайнера, П.Рэнд, 2017
5. Дизайн. Книга для недизайнеров. 4-е изд., Уильямс Робин, 2022
6. Профессия: графический дизайнер, Васильева А., 2024
7. Веб-дизайн для недизайнеров, Осборн Трэйси, 2022
8. Пропедевтика (основы композиции). Учебник. Для ссузов, Тухбатуллина Л.М., Сафина Л.А, 2026

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Вопросы для контроля знаний:

1. Приемы композиционного построения.
2. Авангардизм и конструктивизм и их влияние на принципы структуры композиции.
3. Концепция цветоведения.
4. Конструктивный и оформительский элементы, издательская информация.
5. Классификация и характеристика шрифтов.
6. Общее понятие о печатном процессе.
7. Современная классификация способов печати.
8. Характерные признаки основных способов печати.
9. Цветodelение.
10. Современные кириллические версии латинских шрифтов
11. Мастера плаката и рекламы современности.
12. Зарождение рекламной полиграфии эпохи Модерн.
13. Творчество Т.Лотрека и его влияние на становление печатной рекламы.
14. Школа Баухауз и новая эра шрифтовой графики.
15. Курт Швиттерс, Тео Ван Дуйсбург и их вклад в развитие типографики.
16. Структурная составляющая полиграфии.
17. Влияние времени на стилистическую структуру рекламы и дизайна.
18. Эволюция знаковой графики.
19. Прикладные программы для набора и верстки различных изданий.
20. Технология компьютерного набора и верстки.
21. Составление макета для вывода на печать.
22. Технология изготовления шелкографических, трафаретных, печатных форм.
23. Офсетная полиграфия.
24. Принципы вывода широкоформатной рекламы в печать и адаптация к окружающей среде.
25. Классификация носителей информации и файлов для вывода в печать.

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Куратор курса «Графический дизайн и реклама», Современной школы дизайна,
ведущий преподаватель курса, член союза художников Москвы,
член союза дизайнеров России.

Новикова М.Н.