

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова» (НГУАДИ)
Институт дополнительного образования (ИДО)

Программа одобрена Ученым советом

Протокол № 67

«27 » июня 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор НГУАДИ

_____ Н. В. Багрова

«27 » июня 2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Цвет и композиция в иллюстрации»

Новосибирск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ	3
1.1	Цель реализации программы	3
1.2	Планируемые результаты обучения	3
1.3	Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения программы	4
1.4	Трудоемкость обучения	4
1.5	Форма обучения.....	4
1.6	Режим занятий	4
2	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	4
2.1	Учебный план.....	4
2.2	Календарный учебный график	4
2.3	Рабочие программы дисциплин (модулей)	5
2.3.1	Дисциплина «Цвет и композиция в иллюстрации»	5
3	ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	8
3.1	Кадровое обеспечение.....	8
3.2	Формы, методы и технологии	8
3.3	Материально-технические условия	8
3.4	Методические материалы	8
4	ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	9

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями Графического дизайнера в области художественно-технической разработки иллюстрации с применением знаний теории композиции, цветоведения и колористики.

Цвет и композиция в иллюстрации — курс, пред назначен для дополнительного образования в дистанционном формате. Предмет затрагивает теорию и практику колористики и композиции в иллюстрации. Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем, основу которых составляет изучение принципов композиции, а также цветовых формул, строящихся на цветовой гармонии. Программа «Цвет и композиция в иллюстрации» актуальна потому, что предполагает овладение универсальными принципами колористики и композиции на стыке других дисциплин, таких как живопись, графический дизайн и т. п. Программа позволяет развивать творческие способности обучающихся, пространственное восприятие и мышление, воображение, чувство формы, расширяет кругозор. Обучающиеся получают навыки работы с разными художественными инструментами техниками, компьютерными программами, знакомятся с современными тенденциями в дизайне.

Новизна программы заключается в том, что в основе программы лежит идея использования в обучении собственной активности обучающихся, их способности к продуктивному воображению и мышлению, что дает возможность эффективно решать задачу обучения основам проектной деятельности.

1.1 Цель реализации программы

Формирование и развитие у обучающихся теоретических и практических знаний в области композиции и колористики, освоение элементов основных навыков специалиста по графическому дизайну и макету дизайну.

Обучение по программе повышения квалификации «Цвет и композиция в иллюстрации» будет способствовать достижению шестого уровня квалификации в соответствии с профессиональным стандартом «Графический дизайнер», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17» января 2017г. № 40н.

1.2 Планируемые результаты обучения

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных (ПК) компетенций (трудовых функций):

ПК-1 - Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.

Знания:

- Академический рисунок, техники графики, компьютерную графику;
- Профессиональную терминологию в области дизайна;
- Компьютерное программное обеспечение, используемое в дизайне объектов; визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Умения:

- Производить поиск, сбор и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;
- Формировать этапы и устанавливать сроки создания объектов визуальной информации,

идентификации и коммуникации;

- Обосновывать правильность принимаемых дизайнерских решений.

Практический опыт:

- Контроль результатов верстки на соответствие дизайн-макету элемента объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации;
- Проверка изготовленных образцов элемента объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации на точность цветопередачи изображений.

Программа разработана на основе:

Профессионального стандарта «Графический дизайнер», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 г. N 40н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017г., регистрационный N 45442).

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), 2019. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих Разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» и «Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских организациях», утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998

N 37(редакция от 15.05.2013), по профессии Художник-конструктор (дизайнер).

1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения программы

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Цвет и композиция в иллюстрации» допускаются лица, имеющие/ получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

1.4 Трудоемкость обучения

Объем программы: 72 часа.

Срок обучения: 2 месяца.

1.5 Форма обучения

Форма обучения: заочная, исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

1.6 Режим занятий

В удобное для слушателей время.

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Учебный план

См. Приложение

2.2 Календарный учебный график

Обучение по ДПП проводится в соответствии с учебным планом. Даты начала и окончания освоения ДПП определяются графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий по ДПП и (или) договором об оказании образовательных услуг.

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)

2.3.1 Дисциплина «Цвет и композиция в иллюстрации»

Цель освоения дисциплины:

Целью освоения модуля «Цвет и композиция в иллюстрации» является формирование и развитие у обучающихся теоретических и практических знаний в области графического дизайна и колористики, освоение элементы основных навыков специалиста по графическому дизайну.

Основные задачи изучения дисциплины:

- Научить обучающихся самостоятельно выполнять поставленные задачи в программе Corel Draw.
- Научить обучающихся необходимой терминологией, связанной с композиционными принципами проектирования и колористики;
- Научить подбирать и использовать краски для изучения принципов получения цвета;
- Научить использовать цветовую модель для выполнения поставленных задач в цифровом формате;
- Научить основным принципам построения композиции при создании графических изображений.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Наименование работ	Кол-во часов
1	Лекции	16
2	Практические занятия	20
3	Самостоятельная работа	36
	ИТОГО	72

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины, слушатель должен:

знать:

- Базовую терминологию, связанную с основными принципами композиции и колористики в иллюстрации;
- Художественные и эстетические свойства цвета, основные композиционные принципы;
- Интерфейс программы Corel Draw.

уметь:

- Самостоятельно выполнять поставленные задачи в программе Corel Draw;
- Использовать принципы цветового и композиционного моделирования на практике;
- Визуализировать итоговые результаты дизайнерских иллюстраций.

владеть:

- умениями и навыками цветового моделирования;
- умениями построения композиции графический изображений.

Содержание дисциплины:

Темы и содержание дисциплины: Курс состоит из 8 тем.

Тема № 1. Введение. Цветовой круг Гетэ

Знакомимся с историей изучения цвета. Раскрываются основные принципы работы с цветом на основе цветового круга Гетэ. Ервичные и вторичные цвета.

Тема № 2. Цветовой круг Й.Иттена

Знакомимся с историей изучения цвета. Раскрываются основные принципы работы с цветом на основе цветового круга Й. Иттена. Третичные цвета.

Тема № 3. Цветовой круг. Ахроматические цвета

Осваиваем принцип получения ахроматических цветов в цветовом круге Й.Иттена, составляем цветовой круг.

Тема № 4. Светлота, насыщенность, яркость

Изучаем параметры, светлоты, насыщенности и яркости, на наглядных примерах.

Тема № 5. Тёплые и холодные цвета

Изучаем принцип получения тёплых и холодных цветов на наглядных примерах в цифровом варианте и при помощи красок.

Тема № 6. 7 типов контрастов по И.Иттену

Изучаем каждый тип контраста: контраст по цвету, контраст тёплого и холодного, контраст по площади цветовых пятен, одновременный контраст, контраст дополнительных цветов, контраст по светлоте, контраст по насыщенности.

Тема № 7. Цветовые гармонии

Изучаем получение цветовых гармоний с использованием цветового круга Й.Иттена.

Комплементарные пары, триадные гармонии, тетраные и т.д.

Тема № 8. Психологическое воздействие цвета

Изучаем психологическое воздействие цвета на примерах. Синестезия. Цвет в коммерческой иллюстрации.

Формы и процедуры текущего контроля

Задания для самостоятельной работы.

Тема № 1. Введение Цветовой круг Гетэ.

Задание 1. Первичные и вторичные цвета (на компьютере).

Используя программу Corel Draw, создается 6 цветов, которые затем собираются в композицию.

Задание 2. Первичные и вторичные цвета (вручную).

Используя краски, создается 6 цветов. Первичные цвета берутся из банки с краской, вторичные получаются путем смешения.

Тема № 2. Цветовой круг Й.Иттена.

Задание 1. Третичные цвета. (на компьютере).

Используя программу Corel Draw, создается 6 третичных цветов. Строится основа для цветового круга Й.Иттена.

Задание 2. Третичные цвета. (вручную).

Используя краски, создается 6 цветов. Третичные цвета получаются путем смешения первичных и вторичных цветов.

Тема № 3. Цветовой круг. Ахроматические цвета.

Задание 1. Ахроматические цвета. Используя программу Corel Draw, создается 12 ахроматических цветов, соответствующих хроматическим. Цветовой круг Й.Иттена заполняется цветами.

Задание 2. Ахроматические цвета. (вручную).

Используя краски, создается 12 ахроматических цветов. Собирается цветовой круг Й.Иттена.

Тема № 4. Светлота, насыщенность, яркость.

Задание 1. Светлота, насыщенность, яркость. Натюрморт в Corel Draw.

Используя инструмент b-spline изобразить простейший натюрморт, который затем будет дублироваться и окрашиваться с использованием параметров светлоты и насыщенности.

Задание 2. Светлота, насыщенность, яркость. Натюрморт три состояния овоща или фрукта.

Используя краски, нарисовать три изображения с фруктом или овощем — неспелое, зрелое летнее и увядание.

Тема № 5. Тёплые и холодные цвета.

Задание 1. Билет в Corel Draw. Используя композиционные принципы создаётся билет. Изображения на билеты получаем путём трассировки растрового изображения. Используя принципы тёплого и холодного цвета, создаём различные цветоощущения композиции билета.

Тема № 6. 7 типов контраста по Й.Иттену.

Задание 1. 7 типов контраста по Й.Иттену в Corel Draw. Создаётся композиция из 7 простейших изображений путём использования b-spline, а также изучаем инструменты зеркального поворота, вычитания и сложения изображений. Изучаем простейший текст.

Тема № 7. Цветовые гармонии.

Задание 1. Цветовые гармонии в Corel Draw. Создаётся композиция из простых геометрических фигур, из которой формируется орнамент, который дублируется 4 раза. К каждому из 4 изображений применяется своё цветовое решение в соответствие со схемами на цветовом круге.

Тема № 8. Психологическое воздействие цвета.

Задание 1. Этикетка в Corel Draw. Сборка этикетки, работа со шрифтом и композицией.

Задание 2. Мок ап в Adobe Photoshop.

Итоговое аттестационное задание

Для прохождения аттестации по курсу, обучающемуся необходимо выполнить итоговое задание – создать афишу в программе Corel Draw и мок ап в Adobe Photoshop. Афиша должна быть выполнена с использованием основных композиционных и колористических принципов, содержать шрифты, простейший паттерн и растровое изображение. Итогом работы должны стать 2 изображения в формате *jpg. (Исходная афиша и ее мок ап).

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):

Основная литература:

1. Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое восприятие: учебное пособие / Алгазина Н.В. — Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 153 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26675.html>

2. Балланд Т.В. Информационные технологии в дизайне. Векторная графика Corel Draw. Ч.2. Рекомендации к выполнению практических работ: учебное пособие / Балланд Т.В. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 86 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/102621.html>

3. Казарина Т.Ю. Цветоведение и колористика: практикум по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Казарина Т.Ю. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 36 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66372.html>

4. Савельева А.С. Проектирование: от шрифтовой композиции к плакату: учебное пособие / Савельева А.С. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 105 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/102672.html>

5. Цветоведение и архитектурная колористика: методическое пособие / Сочи: Сочинский государственный университет, 2020. — 96 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/106598.html>

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обучение по дополнительным профессиональным программам в НГУАДИ ведется на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № Л035-00115-54/00119506 от 26.02.2020 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

3.1 Кадровое обеспечение

Основной состав научно-педагогических кадров представлен работниками, имеющими ученую степень (кандидат/доктор наук), ученое звание (доцент/профессор), высококвалифицированными специалистами из числа руководителей и ведущих специалистов органов власти, специалистами-практиками предприятий и организаций.

3.2 Формы, методы и технологии

Обучение организовано с использованием активных форм учебного процесса, направленных на практико-ориентированные компетенции слушателей. В учебном процессе используются дистанционные образовательные технологии, асинхронные формы проведения занятий.

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы и итоговое задание, объем которых определен учебным планом.

3.3 Материально-технические условия

Программа реализуется с применением дистанционных образовательных технологий на базе ИДО НГУАДИ в электронно-информационной образовательной среде института дополнительного образования (далее — ЭИОС ИДО НГУАДИ) LMS Moodle

Материально-технические условия включают в себя:

- электронные ресурсы библиотеки НГУАДИ и специализированных сайтов;
- программное обеспечение Corel Draw, Adobe Photoshop;
- организационные механизмы доступа, контроля и администрирования ресурсов и их использования LMS Moodle.

3.4 Методические материалы

1) Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова».

2) Положение о внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова».

3) Порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительного профессионального образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова».

4 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы по ДПП включают различные контрольно-измерительные материалы: практические работы, вопросы для самоконтроля.

Реализация программы повышения квалификации «Цвет и композиция в иллюстрации» завершается итоговой аттестацией в виде сдачи преподавателю двух итоговых изображений афиши. Итоговые изображения проверяются преподавателем дистанционно, по следующим критериям: качество проработки композиции и цветового решения; полнота использования изучаемых инструментов Corel Draw, полнота использования цветовых параметров.

По результатам проверки итоговой работы выставляются отметки по двухбалльной системе: «зачтено» / «не зачтено»

Итоговая отметка «зачтено» выставляется слушателю, показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучившему литературу, рекомендованную программой, способному к самостоятельному применению, пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.

Итоговая отметка «не зачтено» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы.

Составитель программы:

Ворожейкина В. А., Член Союза дизайнеров России, доцент кафедры коммуникационного дизайна НГУАДИ

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора ИДО

_____ О. В. Морозова

Начальник УРО

_____ Н. С. Кузнецова

И. о. начальника ОДО

_____ Д. В. Бабарыкина

Приложение 1 – Учебный план

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
имени А.Д. Крячкова» (НГУАДИ)
Институт дополнительного образования (ИДО)

Программа одобрена Ученым советом

УТВЕРЖДАЮ

Протокол № 67

Ректор НГУАДИ

« 27 » июня 2025 г.

_____ Н. В. Багрова

« 27 » июня 2025 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Цвет и композиция в иллюстрации»

Цель: формирование и развитие профессиональных компетенций слушателей в соответствии с трудовыми функциями Графического дизайнера в области художественно-технической разработки иллюстрации с применением знаний теории композиции, цветоведения и колористики.

Категория слушателей: лица, имеющие/ получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

Объем программы: 72 часа

Форма обучения: заочная, исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Итоговая аттестация: зачет

Документ: удостоверение о повышении квалификации

№	Наименование дисциплины/ раздела/модуля	Всего часов	В том числе			Форма контроля
			Лек- ции	Пр.	С/Р	
1.	Введение. Цветовой круг Гетэ	8	4	4	0	
2.	Цветовой круг И.Иттена	8	4	4	0	
3.	Цветовой круг. Ахроматические цвета	8	4	4	0	
4.	Светлота, насыщенность, яркость	8	4	4	0	
5.	Теплые и холодные цвета	8	4	4	0	
6.	7 типов контрастов по И.Иттену	8	4	4	0	
7.	Цветовые гармонии	8	4	4	0	
8.	Психологическое воздействие цвета	8	4	4	0	
9.	Итоговая аттестация	8	0	0	8	Зачёт
Итого: 72		72	32	32	8	

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора ИДО

_____ О. В. Морозова

Начальник УРО

_____ Н. С. Кузнецова

И. о. начальника ОДО

_____ Д. В. Бабарыкина