

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра графического дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И РЕКЛАМЫ

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн
Профиль - Графический дизайн
Форма обучения – очная
Год набора - 2021

Луганск 2023

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015.

Программу разработали:

Апикова Д.П. преподаватель кафедры графического дизайна

Тимашев А.П., старший преподаватель кафедры графического дизайна

Рассмотрено на заседании кафедры графического дизайна (Академии Матусовского)

Протокол № 8 от 14.03.2023 г.

Зав. кафедрой

О.А. Толокнова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История графического дизайна и рекламы» является обязательной частью Блока 1 частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень бакалавр) и адресована студентам 3 и 4 курса (VI, VII семестр) направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой графического дизайна.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Компьютерная графика», «История русского искусства», «История зарубежного искусства».

Содержание дисциплины «История графического дизайна и рекламы» раскрывает суть освещающие основные этапы истории графического дизайна от его истоков в античности до оформления в социальную практику в эпоху модерна, с начала XX века до современности и историческое развития рекламы в XX веке в тех ее аспектах, которые связаны с графическим дизайном и рекламой.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);

письменная (письменный опрос, выполнение тестовых заданий и т. д.).

И итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з. е., 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (50 ч.), практические (50 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (26 ч.), контроль (18 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов широкого представления о графическом искусстве, его современных технологиях и творческих тенденциях, о связи графического дизайна и рекламы с другими визуальными и изобразительными искусстваами. В привитии и развития практических навыков по созданию, обработке и творческом анализа графических изображений, а также их дальнейшей визуализации и использовании в компьютерной графике, а также их маркетинговому продвижению.

Подготовить студентов к полноценной работе на профессиональном рынке, чтобы легко ориентироваться в реализации различных коммерческих и творческих задач.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомление с понятием «История графического дизайна и рекламы»; овладение историей, теорией и практикой графического дизайна и рекламы, получение навыков художественного критического анализа работ в области графического дизайна и рекламы.
- формирование представления о роли художника как коммуникатора в современном обществе;
- усвоение практических навыков работы с определенным кругом прикладных графических программ;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Курс входит в обязательную часть Блока 1 дисциплин, для подготовки студентов по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн.

Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Компьютерная графика», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «История графического дизайна и рекламы».

Изучение таких дисциплин как «История русской культуры», «История зарубежного искусства», «История русского искусства», способствует успешному овладению студентами дисциплины «История графического дизайна и рекламы»

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Проектирование в графическом дизайне», «Введение в полиграфию». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн: УК-5, ОПК-1.

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
УК-5	Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1 Анализирует и интерпретирует межкультурные различия, учитывая их социально-исторические, этические и философские аспекты. УК-5.2 Понимает влияние культурного разнообразия на общественные процессы, а также применяет эти знания в профессиональной и социальной деятельности.	Знать: историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этапы исторического развития России в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира, включая мировые религии, философские и этические учения. Уметь: использовать знания о научных, философских и религиозных картинах мира для формирования мировоззренческой позиции и недискриминационного взаимодействия в личностном и профессиональном общении. Владеть: методами общения с различными социальными группами, учитывать при общении культурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ОПК-1	Способность применять знания в области истории	ОПК-1.1. Анализирует	Знать: теоретические аспекты истории искусств и

	и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	произведения графического дизайна, рассматривая их в различных контекстах соответствующего исторического периода, и применяет эти знания для обоснования собственных проектных решений.	истории и теории дизайна. Уметь: формировать концепцию дизайн-проекта на основе теории дизайна и истории искусств. Владеть: методологическими навыками разработки дизайн-проекта, опираясь на знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна.
--	--	---	---

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	всего	в том числе			
		л	п	с.р.	контр оль
1	2	3	4	5	6
Раздел I . История графического дизайна и рекламы от античности до эпохи модерна.					
Тема 1. Истоки графического дизайна. Реклама в древнем мире	14	4	6	4	-
Тема 2. Предпосылки зарождения графического дизайна и рекламы в Средние века и Новое Время. Реклама Нового времени	14	6	4	4	-
Тема 3. Графический дизайн эпохи промышленной революции. Графический дизайн и реклама модерна	14	6	6	2	-
Тема 4. Графический дизайн и реклама модернизма (10-20, 20-30 годы XX века)	12	4	4	4	-
Всего по I разделу	54	20	20	14	-
Раздел II. История графического дизайна и его использования в рекламе в XX и XXI веке.					
Тема 5. Графический дизайн и реклама 40-50 годов XX века. Эпоха концепции «хороший дизайн»	20	6	6	4	4
Тема 6. Графический дизайн и реклама 60 годов XX века. Поп-арт в графическом дизайне	16	4	6	2	4
Тема 7. Графический дизайн и реклама 70-80 годов XX века	20	8	6	2	4
Тема 8. Графический дизайн и реклама 90 годов XX века. Культовые журналы 90-х.	16	4	6	2	4
Тема 9. Современный графический дизайн и реклама.	18	8	6	2	2
Всего по II разделу	90	30	30	12	18
ВСЕГО часов по дисциплине	144	50	50	26	18

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И РЕКЛАМЫ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ЭПОХИ МОДЕРНА (VI СЕМЕСТР)

Тема 1. Истоки графического дизайна. Реклама в древнем мире

Реклама в древнем мире. Археологические находки, свидетельствующие о существовании рекламы в древнем мире. Ярмарки в древнем мире. Первые рекламные сообщения. Древнегреческая вазопись. Древнегреческий орнамент. Античное восприятие цвета. Политическая реклама в Древнем Риме.

Литература: [\[4— С. 5-35; 5— С. 8-27; 8— С.39-48; 10— С. 20-31\]](#)

Тема 2. Предпосылки зарождения графического дизайна и рекламы в Средние века и Новое Время. Реклама Нового времени

Средневековая книжная миниатюра. Средневековая геральдика. Изобретение книгопечатания. Книгопечатание на Руси. Лубок – народное средство рекламы. Мусульманское искусство письма. Арабская каллиграфия. Китайская каллиграфия. Японская каллиграфия и живопись.

Литература: [\[4— С. 35-57; 5— С. 18-37; 8— С.39-58; 10— С. 47-160\]](#)

Тема 3. Графический дизайн эпохи промышленной революции. Графический дизайн и реклама модерна

Изобретение литографии. Хромолитография. Оноре Домье как иллюстратор. Гюстав Доре как иллюстратор. Изобретения модерна, оказавшие влияние на развитие графического дизайна. Анри Тулуз-Лотрек как плакатист. Эжен Грассе, Чарльз Макинтош как плакатисты. Плакаты Альфонса Мухи как отражение эпохи модерна.

Литература: [\[4— С. 80-64; 5— С. 8-27; 8— С.139-148; 10— С. 243-278\]](#)

Тема 4. Графический дизайн и реклама модернизма (10-20, 20-30 годы XX века)

Русский плакат эпохи модерна. Иллюстратор Иван Билибин. Русский торгово-промышленный плакат. Владислав Теодор Бенда как представитель графического дизайна начала XX века. Отражение Первой мировой войны в графическом дизайне начала 20 века. Гарри Кларк – иллюстратор. Джеймс Монтомгери Флэгг и его влияние на военный плакат. Эдвард Пенфилд как яркий представитель художников рекламы начала XX века.

Литература: [\[4— С. 85-114; 5— С. 98-125; 8— С.90-108; 10— С. 313-349\]](#)

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕКЛАМЕ В XX И XXI ВЕКЕ. (VII СЕМЕСТР)

Тема 5. Графический дизайн и реклама 40-50 годов XX века. Эпоха концепции «хороший дизайн»

Джозеф Кристиан Лейендекер и его влияние на рекламу и иллюстрации

XX века. Плакаты художников объединения «Мир искусства». Противостояние Красных и Белых в плакатах. Агитационное искусство и наружная реклама в период становления Советской республики. Советский политический плакат периода становления Советской республики. Супрематизм в графическом дизайне. А. Родченко и его влияние на советский графический дизайн и фотографию. Эль Лисицкий и его влияние на советский графический дизайн. Густав Клуцис как представитель пропагандистского направления в советском фотоавангарде. Советские плакаты Второй Мировой войны. Кукрыниксы.

Литература: [\[4— С.115-124; 5— С. 108-127; 8— С.103-148; 10— С.350-355\]](#)

Тема 6. Графический дизайн и реклама 60 годов XX века. Поп-арт в графическом дизайне

Комиксы как новый вид графических сообщений. Фирменный стиль Оливетти и его влияние на графический дизайн 50-х. Женский образ в рекламе 50-х. Мужской образ в рекламе 50-х. Образ жизни в рекламе 50-х. Таданори Йоко как яркий представитель поп-дизайна в графике 70-х. Графический стиль и идеология Уолта Диснея. Утопические проекты радикального дизайна и антидизайна. Эл Райс и Джек Траут: влияние на теорию и практику рекламы. Советские плакаты 70-80-х: отличия от Западного дизайна. Тема космоса в графическом дизайне 60-х: афиши к фильмам, фото, реклама.

Литература: [4— С. 127-148; 5— С. 138-147; 8— С.140-148; 10— С. 350-355]

Тема 7. Графический дизайн и реклама 70-80 годов XX века

Тема рок-н-ролла в графическом дизайне 70-х. Тема молодёжи в графическом дизайне 70-х. Тема хиппи в графическом дизайне 70-х. Поп-арт в графическом дизайне 70-х.

Литература: [4— С. 127-148; 5— С. 138-147; 8— С.140-148; 10— С. 350-355]

Тема 8. Графический дизайн и реклама 90 годов XX века. Культовые журналы 90-х

Яркие представители рекламы 90-х. Женский и мужской образ в рекламе 90-х. Тенденции в графическом дизайне и рекламе 90-х. Социокультурная ситуация в России в 90-е годы и дизайн журналов. Культовые журналы в 90-е годы. Их особенности.

Литература: [4— С. 127-148; 5— С. 138-147; 8— С.140-148; 10— С. 144-160]

Тема 9. Современный графический дизайн и реклама.

Постмодернизм в графическом дизайне. Особенности графического дизайна информационного общества.

Литература: [4— С.115-124; 5— С. 108-127; 8— С.103-148; 10— С.350-355]

6.2 Практические задания

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И РЕКЛАМЫ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ЭПОХИ МОДЕРНА (VI СЕМЕСТР)

Тема 1. Истоки графического дизайна. Реклама в древнем мире

1. Реклама в древнем мире.
2. Ярмарки в древнем мире.
3. Первые рекламные сообщения.
4. Древнегреческая вазопись.
5. Политическая реклама в Древнем Риме.

Термины: протореклама, рекламные сообщения, древнегреческая вазопись, политическая реклама, граффити, античное восприятие, мир античности, археологические находки, письменность, орнамент.

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна древнего мира.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период античного мира.

Литература: [4— С. 5-35; 5— С. 8-27; 8— С.39-48; 10— С. 20-31]

Тема 2. Предпосылки зарождения графического дизайна и рекламы в Средние века и Новое Время. Реклама Нового времени

1. Средневековая книжная миниатюра.
2. Средневековая геральдика.
3. Изобретение книгопечатания.
4. Книгопечатание на Руси.
5. Лубок – народное средство рекламы.
6. Арабская каллиграфия.
7. Китайская каллиграфия.
8. Японская каллиграфия и живопись

Термины: геральдика, рекламные сообщения, политическая реклама, граффити, средневековое восприятие, археологические находки, письменность, орнамент, книгопечатание, Средние века, книжная миниатюра, лубок, мусульманское искусство письма, каллиграфия, китайская каллиграфия, японская живопись, литография, хроматография, офорт, шрифт, гарнитура.

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна средних веков.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период средних веков.

Литература: [4—](#) С. 35-57; [5—](#) С. 18-37; [8—](#) С.39-58; [10—](#) С. 47-160]

Тема 3. Графический дизайн эпохи промышленной революции. Графический дизайн и реклама модерна

1. Изобретения модерна, оказавшие влияние на развитие графического дизайна.
2. Изобретение литографии.
3. Хромолитография.
4. Оноре Домье как иллюстратор.
5. Гюстав Доре как иллюстратор.
6. Анри Тулуз-Лотрек как плакатист.
7. Плакаты Альфонса Мухи как отражение эпохи модерна.

Термины: модерн, плакатист, иллюстратор, стиль модерн, графический дизайн, промышленный плакат, геральдика, театральный плакат, рекламные сообщения, политическая реклама, граффити, археологические находки, письменность, орнамент, книгопечатание, книжная миниатюра, каллиграфия, литография, хроматография, офорт, шрифт, гарнитура.

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна эпохи промышленной революции и зарождения модерна.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период промышленной революции.

Литература: [4—](#) С. 80-64; [5—](#) С. 8-27; [8—](#) С.139-148; [10—](#) С. 243-278]

Тема 4. Графический дизайн и реклама модернизма (10-20, 20-30 годы XX века)

1. Иллюстратор Иван Билибин.
2. Русский торгово-промышленный плакат.
3. Отражение Первой мировой войны в графическом дизайне начала 20 века.
4. Джеймс Монтгомери Флэгг и его влияние на военный плакат.
5. Эдвард Пенфилд как яркий представитель художников рекламы начала XX века.
6. Плакаты художников объединения «Мир искусства».
7. Агитационное искусство и наружная реклама в период становления Советской республики.
8. Супрематизм в графическом дизайне.
9. А. Родченко и его влияние на советский графический дизайн и фотографию. Эль Лисицкий и его влияние на советский графический дизайн.

Термины: агитационное искусство, модернизм, супрематизм, военный плакат, плакатист, иллюстратор, графический дизайн, промышленный плакат, геральдика, театральный плакат, рекламные сообщения, политическая реклама, граффити, археологические находки, письменность, орнамент, книгопечатание, книжная миниатюра, каллиграфия, литография, хроматография, офорт, шрифт, гарнитура.

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна эпохи модернизма.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период модернизма.

Литература: [4](#) — С. 85-114; [5](#) — С. 98-125; [8](#) — С.90-108; [10](#) — С. 313-349]

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕКЛАМЕ В XX И XXI ВЕКЕ. (VII СЕМЕСТР)

Тема 5. Графический дизайн и реклама 40-50 годов XX века. Эпоха концепции «хороший дизайн»

1. Джозеф Кристиан Лейендекер и его влияние на рекламу и иллюстрации XX века.
3. Густав Клуцис как представитель прапагандистского направления в советском фотоавангарде.
4. Советские плакаты Второй Мировой войны. Кукрыниксы.
5. Фирменный стиль Оливетти и его влияние на графический дизайн 50-х.
6. Женский образ в рекламе 50-х.
7. Мужской образ в рекламе 50-х.
8. Образ жизни в рекламе 50-х

Термины: «хороший дизайн», военный плакат, плакатист, иллюстратор, графический дизайн, промышленный плакат, геральдика, театральный плакат, рекламные сообщения, политическая реклама, граффити, книжная миниатюра, фотографика, литография, хроматография, офорт, шрифт, гарнитура, образ жизни.

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна эпохи концепции «хороший дизайн».
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период существования концепции «хороший дизайн».

Литература: [\[4— С.115-124;](#) [5 — С. 108-127;](#) [8 — С.103-148;](#) [10 — С.350-355\]](#)

Тема 6. Графический дизайн и реклама 60 годов XX века. Поп-арт в графическом дизайне

1. Комиксы как новый вид графических сообщений.
2. Таданори Йоко как яркий представитель поп-дизайна в графике 70-х.
3. Графический стиль и идеология Уолта Диснея.
4. Утопические проекты радикального дизайна и антидизайна.
5. Эл Райс и Джек Траут: влияние на теорию и практику рекламы.
6. Советские плакаты 70-80-х: отличия от Западного дизайна.
7. Тема космоса в графическом дизайне 60-х: афиши к фильмам, фото, реклама.

Термины: рок-н-ролл, хиппи, поп-арт, мультипликация, афиши, фотография, практика рекламы, радикальный дизайн, идеология, мультфильм, образ, мужской образ, мода, плакатист, иллюстратор, графический дизайн, промышленный плакат, рекламные сообщения, политическая реклама, граффити, фотографика, хроматография, офорт, шрифт, гарнитура, образ жизни.

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна 60-х годов.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период 60-х годов.

Литература: [\[4— С. 127-148;](#) [5 — С. 138-147;](#) [8 — С.140-148;](#) [10 — С. 350-355\]](#)

Тема 7. Графический дизайн и реклама 70-80 годов XX века

1. Тема рок-н-ролла в графическом дизайне 70-х.
2. Тема молодёжи в графическом дизайне 70-х.
3. Тема хиппи в графическом дизайне 70-х.
4. Поп-арт в графическом дизайне 70-х.

Термины: поп-арт, мультипликация, афиша, рок-н-ролл, хиппи, фотография, практика рекламы, радикальный дизайн, антидизайн, идеология, мультфильм, образ, женский образ, мода, плакатист, иллюстратор, графический дизайн, промышленный плакат, рекламные сообщения, политическая реклама, граффити, фотографика, шрифт, гарнитура, образ жизни.

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна 70-х годов.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период 70-х годов.

Литература: [\[4— С. 127-148;](#) [5 — С. 138-147;](#) [8 — С.140-148;](#) [10 — С. 350-355\]](#)

Тема 8. Графический дизайн и реклама 90 годов XX века. Культовые журналы 90-х

1. Яркие представители рекламы 90-х.
2. Женский и мужской образ в рекламе 90-х.

Термины: глянец, журнал, обложка, Икона стиля, культовый журнал, поп-арт, мультипликация, афиша, фотография, практика рекламы, радикальный дизайн, антидизайн, идеология, мультфильм, образ, женский образ, мода, плакатист, иллюстратор, графический дизайн, промышленный плакат, рекламные сообщения, политическая реклама, фотографика, шрифт, гарнитура, образ жизни.

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна 90-х годов.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период 90-х годов.

Литература: [4](#) — С. 127-148; [5](#) — С. 138-147; [8](#) — С.140-148; [10](#) — С. 144-160]

Тема 9. Современный графический дизайн и реклама.

1. Постмодернизм в графическом дизайне.
2. Особенности графического дизайна информационного общества

Термины: постмодернизм, информационное общество, веб-технологии, подиум, глянец, журнал, обложка, Икона стиля, культовый журнал, поп-арт, афиша, фотография, практика рекламы, радикальный дизайн, антидизайн, идеология, женский образ, мода, плакатист, иллюстратор, графический дизайн, промышленный плакат, рекламные сообщения, политическая реклама, фотографика, образ жизни.

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна информационного общества.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период 90-х годов.

Литература: [4](#) — С.115-124; [5](#) — С. 108-127; [8](#) — С.103-148; [10](#) — С.350-355]

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- исполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, сообщения по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта познавательной деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И РЕКЛАМЫ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ЭПОХИ МОДЕРНА (VI СЕМЕСТР)

Тема 1. Истоки графического дизайна. Реклама в древнем мире

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна древнего мира.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период античного мира.

Литература: [4](#) — С. 5-35; [5](#) — С. 8-27; [8](#) — С.39-48; [10](#) — С. 20-31]

Тема 2. Предпосылки зарождения графического дизайна и рекламы в Средние века и Новое Время. Реклама Нового времени

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна средних веков.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период средних веков.

Литература: [4](#) — С. 35-57; [5](#) — С. 18-37; [8](#) — С.39-58; [10](#) — С. 47-160]

Тема 3. Графический дизайн эпохи промышленной революции. Графический дизайн и реклама модерна

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна эпохи промышленной революции и зарождения модерна.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период промышленной революции.

Литература: [4](#) — С. 80-64; [5](#) — С. 8-27; [8](#) — С.139-148; [10](#) — С. 243-278]

Тема 4. Графический дизайн и реклама модернизма (10-20, 20-30 годы XX века)

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна эпохи модернизма.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период модернизма.

Литература: [4](#) — С. 85-114; [5](#) — С. 98-125; [8](#) — С.90-108; [10](#) — С. 313-349]

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕКЛАМЕ В XX И XXI ВЕКЕ. (VII СЕМЕСТР)

Тема 5. Графический дизайн и реклама 40-50 годов XX века. Эпоха концепции «хороший дизайн»

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна эпохи концепции «хороший дизайн».
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период существования концепции «хороший дизайн».

Литература: [4—](#) С.115-124; [5—](#) С. 108-127; [8—](#) С.103-148; [10—](#) С.350-355]

Тема 6. Графический дизайн и реклама 60 годов XX века. Поп-арт в графическом дизайне

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна 60-х годов.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период 60-х годов.

Литература: [4—](#) С. 127-148; [5—](#) С. 138-147; [8—](#) С.140-148; [10—](#) С. 350-355]

Тема 7. Графический дизайн и реклама 70-80 годов XX века

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна 70-х годов.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период 70-х годов.

Литература: [4—](#) С. 127-148; [5—](#) С. 138-147; [8—](#) С.140-148; [10—](#) С. 350-355]

Тема 8. Графический дизайн и реклама 90 годов XX века. Культовые журналы 90-х

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна 90-х годов.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период 90-х годов.

Литература: [4—](#) С. 127-148; [5—](#) С. 138-147; [8—](#) С.140-148; [10—](#) С. 144-160]

Тема 9. Современный графический дизайн и реклама.

Выполнить:

1. Рассмотреть и проанализировать образцы работ графического дизайна информационного общества.
2. Рассмотреть и проанализировать сведения о бытовании рекламы в период 90-х годов.

Литература: [\[4—](#) С.115-124; [5—](#) С. 108-127; [8—](#) С.103-148; [10—](#) С.350-355]

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 Теоретические вопросы и задания для устного контроля знаний в ходе проведения текущей аттестации за VI семестр

1. Каким образом орнамент, как один из древнейших видов визуального искусства, повлиял на развитие графического дизайна и рекламных сообщений в античности?
2. Какие археологические находки свидетельствуют о существовании рекламных сообщений в древнем мире?
3. Какую роль играли ярмарки в развитии рекламы в древнем мире, и какие формы рекламной коммуникации использовались на ярмарках?
4. Какое значение имел древнегреческий орнамент в дизайне и рекламе? Какие функции он выполнял?
5. Какие культурные и социальные факторы влияли на развитие рекламы в древнем мире?
6. Какую роль играли археологические находки в изучении истоков графического дизайна и рекламных сообщений в античности?
7. Как античная протореклама отличалась от современной рекламы по своим целям и средствам?
8. Как геральдика, древнейшая система визуальных символов, повлияла на развитие графического дизайна и визуальной коммуникации в целом?
9. Что такое лубок и какую роль он играл в жизни русского народа?
10. Как политическая реклама в разные исторические периоды отражала социальные и культурные изменения?
11. Как возникновение письменности повлияло на развитие графического дизайна?
12. Сравните книжную миниатюру средних веков и лубок, как формы народной графики.
13. Как стиль модерн, с его характерными извилистыми линиями и растительными орнаментами, повлиял на развитие графического дизайна начала XX века?
14. Каким образом китайская каллиграфия связана с философией даосизма и конфуцианства, и как эти философские принципы отразились в ее эстетике?
15. Какую роль играла каллиграфия в японской живописи, и какие художественные стили возникли на их пересечении?
16. Как Оноре Домье использовал иллюстрации для социальной критики, и какое наследие он оставил в истории графического дизайна?
17. Каковы были отличительные черты стиля Гюстава Доре, и как его иллюстрации к литературным произведениям повлияли на развитие книжной графики?
18. Сравните стили плакатов Эжена Грассе и Чарльза Макинтоша.
19. Как отразились особенности русского авангарда на дизайне плаката начала 20 века?
20. Каково было значение работ Ивана Билибина для развития русской иллюстрации и плаката?

8.3. Теоретические вопросы, задачи и задания для устного/письменного опроса в ходе проведения текущей аттестации во VII семестре

1. Как понятие «хорошего дизайна» эволюционировало с течением времени? Как менялись критерии оценки качества графического дизайна от эпохи Возрождения до современности?
2. Как Первая мировая война отразилась на тематике и стилистике плакатов?
3. Как изменились функции плаката в начале XX века?
4. Каким образом военный плакат, как жанр графического дизайна, отражал идеологические и социальные изменения в обществе?
5. Как изменился русский торгово-промышленный плакат после революции 1917 года?
6. Каковы были основные различия между работой иллюстратора и плакатиста в XIX-XX веках?
7. Какую роль играла геральдика в формировании визуального языка промышленного плаката первой половины XX века?
8. Как политическая реклама в разные исторические периоды отражала социальные и культурные изменения?
9. Какую роль играло граффити в различных культурах и как оно трансформировалось с течением времени?
10. Как изобретение фотографии повлияло на развитие графического дизайна?
11. Как выбор шрифта и гарнитуры может влиять на восприятие текста и образный ряд в графическом дизайне?
12. Как музыкальные направления, такие как рок-н-ролл и хиппи, повлияли на развитие графического дизайна в 60-х годах XX века?
13. Какую роль сыграла мультипликация в развитии графического дизайна?
14. Каким образом радикальный дизайн 60-х и 70-х годов отражал социальные и политические протесты того времени?
15. Как понятие «образ» эволюционировало в графическом дизайне от традиционных изобразительных искусств к современной визуальной культуре?
16. Как поп-арт и радикальный дизайн, возникшие в 1960-х, повлияли на трансформацию графического дизайна и его восприятие массовой аудиторией?
17. Каким образом женский образ эволюционировал в графическом дизайне от начала XX века до наших дней, и какие социальные изменения отразились в этих изображениях?
18. Как идеология и политические события XX века отразились на стиле и содержании политической рекламы и плакатов?
19. Каким образом графический дизайн повлиял на формирование образа жизни и потребительских привычек в XX веке?
20. Как постмодернизм повлиял на эволюцию графического дизайна, и какие новые стили и приемы появились в результате этого влияния?

8.4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ VII СЕМЕСТРА

Вариант № 1

1. Рассказать об археологических находках, свидетельствующих о существовании рекламы в древнем мире.
2. Рассказать о первых рекламных сообщениях.

Вариант № 2

1. Описать особенности древнегреческого орнамента.

2. Рассказать о появлении политической рекламы Древнем Риме.

Вариант № 3

1. В чём состоят особенности средневековой геральдики.

2. Рассказать о средневековой книжной миниатюре.

Вариант № 4

1. Рассказать об изобретении книгопечатания в Европе.

2. Рассказать об книгопечатании на Руси.

Вариант № 5

1. Рассказать о народных средствах рекламы.

2. Особенности японской каллиграфии и живописи.

Вариант № 6

1. Рассказать о влиянии на графический дизайн изобретение литографии и хромолитография.

2. Какие изобретения эпохи Модерна оказали влияние на развитие графического дизайна.

Вариант № 7

1. Рассказать об особенностях китайской каллиграфии.

2. Рассказать об мусульманском искусстве письма и арабской каллиграфии.

Вариант № 8

1. Рассказать о русском плакате и эпохой Модерна.

2. Рассказать о русском торгово-промышленном плакате.

Вариант № 9

1. Рассказать о супрематизме в графическом дизайне.

2. Рассказать о советском политическом плакате периода становления Советской Республики.

Вариант № 10

1. Описать плакаты художников объединения «Мир искусства».

2. Рассказать об агитационном искусстве и наружной рекламе в период становления Советской власти.

Вариант № 11

1. А. Родченко и его влияние на советский графический дизайн и фотографию.

2. Эль Лисицкий и его влияние на советский графический дизайн.

Вариант № 12

1. Рассказать о комиксах как новом виде графических сообщений.

2. Рассказать о фирменном стиле Оливетти. Его влияние на графический дизайн пятидесятых годов.

Вариант № 13

1. Теория и практика рекламы в пятидесятых годах.

2. Графический стиль и идеология Уолта Диснея.

Вариант № 15

1. Рассказать о женском образе в рекламе пятидесятых годов.

2. Рассказать, как отображался образ жизни в рекламе пятидесятых годов.

Вариант № 16

1. Дать определение понятию радикальный дизайн.

2. Рассказать о теме Космоса в графическом дизайне шестидесятых годов.

Вариант № 17

1. Рассказать о теме рок-н-ролла в графическом дизайне 60-ых годов.

2. Рассказать о теме молодёжи в графическом дизайне 60-ых годов.

Вариант № 18

1. Рассказать о проявлении поп-арта в графическом дизайне 60-ых годов.

2. Рассказать об основных представителях рекламы 60-ых годов.

Вариант № 19

1. Какие тенденции можно выделить в графическом дизайне и рекламе девяностых годов.

2. Рассказать о женском и мужском образе в рекламе семидесятых годов. Сравнить с прошлым десятилетием.

Вариант №20

1. Рассказать о культовых журналах в девяностых годах.
2. Рассказать об особенностях интернет-рекламы.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «История графического дизайна и рекламы» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оцениванием. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
	Критерии оценивания реферата
отлично (5)	Контрольная работа демонстрирует последовательное, логичное и доказательное раскрытие заявленной темы, студент использует ссылки на использованную и доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из цитируемых литературных источников имеет соответствующую ссылку. Работа демонстрирует глубокие знания студента, овладевшего элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившего всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, обнаружившего творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.
хорошо (4)	Контрольная работа показывает недостаточно последовательное и не всегда логичное раскрытие заявленной темы. Студент не в полной мере показывает уровень изученности учебной литературы, в том числе электронные источники информации. Используемые цитируемые литературные источники имеют соответствующую ссылку. Работа демонстрирует достаточный уровень знаний

	студента, овладевшего элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившего полное знание программного материала по дисциплине, обнаружившего стабильный характер знаний и умений и способного к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.
удовлетворительно (3)	В контрольной работе допускаются неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в излагаемых положениях. Студент недостаточно владеет умениями и навыками при работе с рекомендуемой литературой, мало или совсем не использует ссылки на доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Работа демонстрирует низкий уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать», т.е. проявившего знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомого с основной рекомендованной литературой, допустившего неточности в ответе на поставленные вопросы и задания, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя. В оформлении допущены ошибки и несоответствия требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
неудовлетворительно (2)	Контрольная работа демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний студента, не овладевшего ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившего существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине. Контрольная работа не соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
Критерии оценивания ответа на экзамене	
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. Ответ на вопрос или задание дает аргументированный, логически выстроенный, полный, демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом и с учебной литературой; Студент владеет основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д. Студент владеет умением устанавливать междисциплинарные связи между объектами и явлениями, демонстрирует способность творчески применять знание теории к решению профессиональных практических задач. Студент демонстрирует полное понимание материала, приводит примеры, демонстрирует способность к анализу сопоставлению различных подходов.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент хорошо владение терминологией, имеет хорошее понимание поставленной задачи. Предпринимает попытки проведения анализа альтернативных вариантов, но с некоторыми ошибками и упущениями. Ответы на поставленные вопросы задания получены, но недостаточно аргументированы. Студентом продемонстрирована достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала. Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без нарушений общего смысла. Примерам и личному опыту уделено недостаточное внимание.
удовлет	Студент знает только основной программный материал, допускает

ворител ьно (3)	неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент имеет слабое владение терминологией, плохое понимание поставленной задачи вовсе полное непонимание. Ответ не структурирован, нарушена заданная логика.
неудовл етворите льно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Понимание нюансов, причинно-следственных связей очень слабое или полное непонимание. Полное отсутствие анализа альтернативных способов решения проблемы. Ответы на поставленные вопросы не получены, отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной позиции.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий / О. Яцюк. — СПб. : БХВ-Петербург, 2004. — 240 с. — 5-94157-411-8
2. Маргулис Д. Photoshop LAB Color : загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве / Д. Маргулис. — М. : Интелбук, 2006. — 480 с.
3. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии) / В. Лесняк. — [б. м.] : Index Market, 2011. — [415 с.]. —
4. Ученова В. В., Старых Н. В. История рекламы. — СПб.: Питер, 2002. — 304 с.

Дополнительная литература

5. Вся история искусства : Живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство / пер. с ит. Т.М. Котельниковой. — М. : Астрель; АСТ, 2007. — 414 с. — (ил.). — 978-5-17-043734-4. Академия
6. Вёрман К. История искусства всех времен и народов. Т. 1 : Искусство первобытных племен, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних веков до XIX столетия. — СПб. : ООО «Издательство Полигон», 2000. — 944 с. — 5-89173-062-6.
7. Гнедич П. П. История искусств. Т. 1. — СПб : Издание А. Ф. Маркса, 1907. — 595, [2] с.
8. Гнедич П. П. История искусств . Живопись. Скульптура. Архитектура. — М. : Эксмо, 2006. — 848 с. — 5-699-00307-X. Академия
9. Гнедич П. П. История искусств . Зодчество. Живопись. Ваяние : Искусство Западной Европы после эпохи Возрождения. Т. 3. — СПб : Издание А. Ф. Маркса, 1907. — 786 с. —
10. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник / Т. В. Ильина. — 4-е изд., стер. — М. : Высшая школа, 2007. — 368 с. — 978-5-06-003416-5. Академия
11. Орнамент всех времен и стилей : в 2-х т.. Т. 2 : Средневековое искусство, ренессанс, XVII - XIX века / гл. ред. Т. И. Хлебнова ; пер. с франц. Б. Б. Павлова. — М. : АРТ-РОДНИК, 2004. — 250 с. : ил. — 5-88896-124-8. Худ. отд.
12. Орнамент всех времен и стилей : в 2-х т.. Т. 1 : Античное искусство, искусство Азии, средние века / гл. ред. Т. И. Хлебнова ; пер. с франц. Б. Б. Павлова. — М. : АРТ-РОДНИК, 2004. — 267 с. : ил. — 5-88896-122-1. Худ. отд.
13. Буткевич Л. М. История орнамента : учеб. пособ. / Л. М. Буткевич. — М. : Владос, 2008. — 267 с. : ил. — Изобразительное искусство. — 978-5-691-00891-7.
14. Фокина Л. В. Орнамент : учеб. пособ. — Ростов н/Д : Феникс, 2005. — 176 с. — Высшее образование. — 5-222-05488-8. Академия
15. Цветовая гармония интерьера : Планировка и оформление. — [б. м.] : Ниола 21-й век. — 124 с. : ил. — Ваш дом. — Академия

Интернет-источники

16. Сайт посвящен современному искусству различных жанров; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.saatchigallery.com/>

17. Официальный сайт Московского союза художников, освещающий выставки, профессиональную деятельность художников; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.artanum.ru/>

18. Каталог работ художников [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://artru.info/>

19. Сайт, посвященный актуальным вопросам графического дизайна. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://kak.ru/>

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и семинарских занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.