МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра графического дизайна

 УТВЕРЖДАЮ

И.о. Декана факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства

И.Н. Цой

28.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСКУССТВО ПЛАКАТА

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн

Профиль - Графический дизайн

Форма обучения- очная

Год набора -2024

Луганск 2024

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. № 1004.

Программу разработала О.А. Толокнова, доцент, заведующий кафедры графического дизайна

Рассмотрено на заседании кафедры графического дизайна (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08. 2024 г.

Зав. кафедрой О. А. Толокнова

1. **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Дисциплина «Искусство плаката» входит в блок вариативных дисциплин формируемых участниками образовательного процесса и адресована студентам 3 курса бакалавриата (5 семестр) направления подготовки направления подготовки 54.03.01 Дизайн профиль «Графический дизайн» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой графического дизайна.

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплинами художественно-проектных направлений «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Иллюстрация», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Искусство плаката» призвано способствовать формированию и развитию особого вида семантического и композиционного мышления – плакатного мышления как способом создания сложных форм знаковой визуальной системы – плакат. Способность мыслить категориями плаката способствует профессиональной компетенции и возможностью применять приемы создания плаката для различных задач в коммерческих, информационных и социально-ориентированных целях.

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

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

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

проектная (выполнение практических заданий, создание проекта).

И итоговый контроль в форме дифференцированого зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционных занятий – 10 часов, практических занятий – 20 часов, самостоятельная работа – 78 часов для очной формы обучения.

1. **ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Цель преподавания дисциплины: Сформировать у студента представление о плакатной форме, ее истории, видах. Накопление практических навыков в создании выразительной лаконичной плакатной формой актуального содержания.

Задачи изучения дисциплины: формирование знаний об истории и развитии плаката, его особенностях в рекламе и дизайне; изучить виды плаката; приемы и принципы его создания, понятие о роли и целях плаката в рекламном продвижении продуктов, идей и социально-ориентированных задач; открыть спектр основных технологий и техник создания плаката, выявить основные тренды и пути развития плаката на современном этапе.

1. **МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО**

Курс входит в блок вариативных дисциплин формируемых участниками образовательного процесса подготовки студентов по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».

Основывается на базе дисциплин: «Проектирование в графическом дизайне», «Основы композиции», «Шрифт», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Компьютерная графика», «Цветоведение».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: проектно-технологической, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн: ПК-1

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-1	Способен владеть рисунком, основами композиции, цветоведения и техниками проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта.	Знать:— Способы и методы выполнение художественного моделирования и эскизирования; владение навыками композиционного формообразования и объемного макетирования; владение информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств в проектной графики. Уметь:— выполнять художественное моделирования и эскизирование зарисовок, чертежей, набросков и прочих видов графических работ; — использовать навыки композиционного формообразования и объемного макетирования с использованием современных инструментов и материалов графического дизайна; Владеть:— навыками творческо-конструкторской деятельности в различных областях графического дизайна как вида общественно- полезной деятельности по преобразованию окружающей предметной среды, по созданию социально значимых материальных ценностей в соответствии с потребностями современного общества;

1. **Структура учебной дисциплины**

Названия разделов и тем	Очная форма
	Всего	в том числе
л	п	с. р.
1	2	3	4	5
Тема 1. Предмет, задачи и содержание дисциплины “Искусство плаката”	4	2		2
Тема 2. Специфика визуального языка плаката.	8	2	2	4
Тема 3. Семантика плаката.	8	2	2	4
Тема 4. Рекламный плакат. Социальный плакат.	44	2	8	34
Тема 5. Культурно-зрелищный и информационный плакат.	44	2	8	34
Всего по I разделу	**108**	**10**	**20**	**78**

1. **СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**
	1. **Лекционный материал**

Тема 1. Предмет, задачи и сожержание дисциплины “Искусство плаката”

Данная тема является вводной, поскольку с ее помощью студенты знакомятся с целями и задачами данного курса: Понятие о плакате. История плаката. Виды плаката. Листовка. Постер. Размещение плакатов. Эффективность и потребительский аспект плаката. Современный плакат – цели, задачи и функции

Литература:

1. Лупанова, Е. А. Плакат: искусство воздействия / Е. А. Лупанова. – М.: Искусство, 2008. – 240 с.
2. Лисовский, В. Г. История плаката: от истоков до современности / В. Г. Лисовский. – СПб.: Азбука-Аттикус, 2010. – 320 с.
3. Серафимова, А. И. Плакат: теория и практика / А. И. Серафимова. – М.: Академия, 2015. – 288 с.

Тема 2. Специфика визуального языка плаката.

Восприятие плаката. Плакат как особая форма коммуникации. Базовые компоненты плаката. Художественные средства в плакате. Композиционные средства плаката. Методика дизайн-проектирования плаката. Предпроектный и проектный анализ, системный характер проектирования серии плакатов. Дизайн плаката.

Литература:

1. Лапшина, Е. В. Визуальный язык плаката: теория и практика / Е. В. Лапшина. – М.: Издательство Московского университета, 2012. – 276 с.
2. Михайлов, А. П. Искусство плаката: визуальные коды и символы / А. П. Михайлов. – СПб.: Питер, 2015. – 312 с.
3. Чернов, И. А. Визуальная риторика в плакате: анализ средств выразительности / И. А. Чернов. – М.: Просвещение, 2018. – 298 с.

Тема 3. Семантика плаката.

Образ в плакате. Стратегии формирования образного языка плаката. Креатив в плакате. Символика цвета в плакате. Семиотика визуализации смысла в плакате. Роль текста в плакате. Синтез всех компонентов в плакате.

Литература:

1. Арнольд, И. В. Семантика визуального образа в плакате / И. В. Арнольд. – М.: Искусство, 2014. – 256 с.
2. Волкова, А. Н. Знаки и символы в плакате: семиотический анализ / А. Н. Волкова. – СПб.: Лань, 2017. – 284 с.
3. Сорокин, В. П. Семантика и символика в графическом дизайне: на примере плакатов / В. П. Сорокин. – М.: Академия, 2016. – 310 с

Тема 4. Рекламный плакат. Социальный плакат.

Специфика рекламного плаката. Требования к рекламному плакату. Универсальное рекламное послание. Верность бренду в рекламном плакате. Рекламный плакат как часть рекламной кампании. Специфика социального плаката. Функции, задачи и виды социального плаката. Роль социального плаката в формировании общественного мнения и представления о проблемах общества. Знание контекста и значимости проблематики общества. Выразительные средства социального плаката: фотомонтаж, графика. Принципы визуализации в серии социального плаката.

Литература:

1. Лебедев, А. В. Рекламный плакат: история, теория и практика / А. В. Лебедев. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 248 с.
2. Карпов, И. Н. Социальная реклама и плакат: теория и методы / И. Н. Карпов. – СПб.: Питер, 2015. – 320 с.
3. Борисова, Т. В. Рекламный и социальный плакат: специфика восприятия и влияния / Т. В. Борисова. – М.: Академия, 2017. – 298 с.

Тема 5. Культурно-зрелищный и информационный плакат.

Задачи и функции культурно-зрелищного плаката. Специфика визуального языка культурно-зрелищного плаката. Эмоциональность и выразительность культурно-зрелищного плаката. Индивидуальный почерк автора культурно-зрелищного плаката и взаимодействие с художественными образами других видов искусств. Графическая идентичность культурного кода плаката и темы плаката. Функции, цели, задачи и виды информационного плаката. Специфика визуального языка информационного плаката.

Литература:

1. Новиков, А. В. Культурно-зрелищный плакат: история и развитие / А. В. Новиков. – М.: Искусство, 2013. – 276 с.
2. Кузнецова, Е. И. Информационный плакат: теория, структура, функции / Е. И. Кузнецова. – СПб.: Лань, 2016. – 302 с.
3. Смирнова, Л. А. Плакат в культурной и зрелищной деятельности: эволюция жанра / Л. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 2015. – 288 с.
	1. **Практические задания**

Тема 1: Особенности развития плаката как жанра проектного творчества в ХХ веке.

Практическая работа 1

Выполнить: подготовить и защитить презентации на тему “Формообразование плаката в рамках основных художественных концепций искусства ХХ века: авангардизм, сюрреализм, поп-арт, минимализм, постмодернизм, цифровой век”, выбрать одно из направлений.

Литература:

1. Стернин, Г. Ю. Плакат и авангард: формообразование в ХХ веке / Г. Ю. Стернин. – М.: Искусство, 2009. – 312 с.
2. Хан-Магомедов, С. О. Конструктивизм и плакат: влияние авангардных течений на графический дизайн / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Стройиздат, 2011. – 280 с.
3. Жукова, Е. В. Плакат в контексте художественных направлений ХХ века: модернизм, сюрреализм, поп-арт / Е. В. Жукова. – СПб.: Лань, 2014. – 296 с.

Тема 2: Значение и влияние цвета в плакатной графике. **Психографика потребителя**.

Практическая работа 2

Выполнить: подготовить и защитить презентации на темы: “Использование основ цветоведения в плакате”, “Цветовая гармония в шрифтовых плакатах”, “Требования к цветовой композиции плаката”, “Психографика - отношения людей в плакатах” и т.д.

Литература:

1. Лебедева, М. В. Цвет в графическом дизайне: теория и практика / М. В. Лебедева. – М.: Искусство, 2014. – 256 с.
2. Иванов, Д. С. Психология восприятия цвета в плакатной графике / Д. С. Иванов. – СПб.: Лань, 2016. – 312 с.
3. Соловьева, О. В. Психографика потребителя: анализ воздействия визуальных и цветовых решений в рекламе / О. В. Соловьева. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 298 с.

Тема 3: Анализ исторических образцов плакатных форм.

Практическая работа 3

Выполнить: собрать изображения плакатов на заданную тему в виде электронных изображений в формате tif, jpg - аналоги плакатов. Проанализировать образцы плакатов по жанрам и временным характеристикам. Дать характеристику каждому образцу.Объём задания: 12 примеров

Литература:

1. Плакат.РФ – Исторический обзор плакатного искусства разных эпох и стран.
Доступно на: https://plakat.rf
2. Российский государственный архив кинофотодокументов – Онлайн-коллекция плакатов времен СССР и Второй мировой войны.
Доступно на: <http://www.rgakfd.ru>

Тема 4: Основные критерии формирования плакатной формы. Шрифт как элемент дизайна в плакате.

Практическая работа 4

Выполнить: создание шрифтового плаката. Графическое эскизирование на заданную тематику. Техника выполнения: может быть выполнено в разнообразных техниках; фломастер, перо, карандаш, апликация, компьютерная графика и т.д.

Литература:

1. Лебедев, М. А. Шрифт в плакате: теория, история, практика / М. А. Лебедев. – М.: Искусство, 2012. – 240 с.
2. Типографика и шрифт в дизайне плакатов – Ресурс, посвященный типографике и шрифтовому дизайну, примеры успешных шрифтовых плакатов. Доступно на: https://typeposter.com

Тема 5: Визуальный образ плакатной формы. Идея.

 Практическая работа 5

Выполнить: разработка полного образа плакатной формы включая идею, образ, вербальное сообщение, формирование пространства шрифтовую композицию, верстка полной текстовой информации. Подача в виде зарисовок оригинальных сюжетов и графических идей, будущего плаката. Перенос эскизов в цифровое пространство. Работа в специальных графических приложениях.

Объём задания: 2 варианта плакатной формы на заданную тему, формата А3.

Литература:

1. **Шрифт и плакат: теория и практика** – Статьи и кейсы по созданию плакатов с акцентом на шрифтовую часть.
Доступно на: <https://plakat-font.ru>

Тема 6: Разработка рекламного плаката. Идея, содержание, специфика проектирования.

 Практическая работа 6

Выполнить: формирование идеи и яркого образа рекламного плаката. Разработка уникального визуального и вербального сообщения в плакатной форме. Подача в виде зарисовок оригинальных сюжетов и графических идей, будущего плаката. Перенос эскизов в цифровое пространство. Работа в специальных графических приложениях.

Объём задания: 2 варианта плакатной формы формата формата А3.

Литература:

1. Лебедев, А. В. Рекламный плакат: история, теория и практика / А. В. Лебедев. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 248 с.
2. Борисова, Т. В. Рекламный и социальный плакат: специфика восприятия и влияния / Т. В. Борисова. – М.: Академия, 2017. – 298 с.

Тема 7: Разработка социального плаката. Идея, содержание, специфика проектирования.

 Практическая работа 7

Выполнить: формирование идеи и яркого образа социального плаката. Разработка уникального визуального и вербального сообщения в плакатной форме. Подача в виде зарисовок оригинальных сюжетов и графических идей, будущего плаката. Перенос эскизов в цифровое пространство. Работа в специальных графических приложениях.

Литература:

1. Карпов, И. Н. Социальная реклама и плакат: теория и методы / И. Н. Карпов. – СПб.: Питер, 2015. – 320 с.
2. Борисова, Т. В. Рекламный и социальный плакат: специфика восприятия и влияния / Т. В. Борисова. – М.: Академия, 2017. – 298 с.

Тема 8: Разработка информационного плаката. Идея, содержание, специфика проектирования.

Практическая работа 8

Выполнить: разработка двух информационных плакатов на выбранную тему.Возможность максимально творчески и эмоционально решить задачу, используя различные художественные средства. Необходимо получить представление о рациональных и эмоциональных факторах плакатной формы. Перенос эскизов в цифровое пространство. Работа в специальных графических приложениях.Объём задания: 2 варианта плакатной формы формата А3.

Литература:

1. Новиков, А. В. Культурно-зрелищный плакат: история и развитие / А. В. Новиков. – М.: Искусство, 2013. – 276 с.
2. Смирнова, Л. А. Плакат в культурной и зрелищной деятельности: эволюция жанра / Л. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 2015. – 288 с.

Тема 9: Разработка информационного плаката. Содержание. Форма и цвет в плакате.

 Практическая работа 9

Выполнить: доработка двух информационных плакатов на заданую тему.Возможность максимально творчески и эмоционально решить задачу, используя различные художественные средства. Необходимо получить представление о рациональных и эмоциональных факторах плакатной формы. Работа в специальных графических приложениях.

Объём задания: 4 варианта плакатной формы формата формата А3.

1. Кузнецова, Е. И. Информационный плакат: теория, структура, функции / Е. И. Кузнецова. – СПб.: Лань, 2016. – 302 с.

Тема 10: Подготовка макета к печати и способы печати плакатов.

 Практическая работа 10

Выполнить: на этом этапе соединяются воедино все разработанные элементы проектирования плакатной формы. Определяются графические и цветовые константы. Производится подготовка макетов к выбранному способу печати, используя современные графическиеих редакторы.

Литература:

1. **СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Искусство плаката» является работа над темами для самостоятельного изучения, подготовка к практическим занятиям, а также разработка серии плакатов.

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;
		- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, доклада по изучаемой теме;
		- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
		- подготовка к практическим занятиям;
		- Cбор информации: подбор аналогов реализующихся в жанре плакат (учитывая выбранное направление), аналитика визуального образа, информационная часть плаката, подготовка текстового файла со структурой проделанной работы.
		- Во время самостоятельной работы закрепляются навыки творческого решения задач формирования сюжетно графического решения плакатных форм. Особое внимание следует уделять изучению и использованию традиционных графических приемов в работе с плакатной формой. Работа проводится с помощью натурного моделирования с использованием плотного материала (бумага, картон и др.), электронного плашшета с последующей разработкой графических элементов в графических редакторах.

Тема 1. Предмет, задачи и содержание дисциплины “Искусство плаката”

Выполнить:

Сбор информации и анализ работ по теме «История плакатного искусства в советской России» для создания электронной презентации. Раскрыть вопрос истории возникновения плаката в России. Применение плаката в СССР.

Цель задания – выявить этапы развития становления плакатного искусства, его смыслы и мотивы, которые плакат мог передать через свое содержание.

Литература:

1. Вашик К. Реальность утопии: искусство рус. плаката XX в. / Клаус Вашик, Нина Бабурина; [пер. с нем. К. Левинсон]. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 415 с.
2. Данилова Ю.Ю., Нуриева Д.Р. Советские плакаты как средство визуально-вербальной политической агитации // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 2 (51). С. 408-411.
3. Лежень Е.Е. Плакат как средство политической агитации // Вестник Саратовского социально-экономического университета. 2013. № 3(47). С. 122-124.

Тема 2. Специфика визуального языка плаката.

Выполнить:

Сбор информации и анализ работ по теме: «История плакатного искусства: золотой век плаката. Конец 19 и начало 20 веков». Представить выдающихся художников плакатистов этого периода на выбор для создания электронной презентации.

Цель задания – выявить этапы развития становления плакатного искусства данного периода, его смыслы и мотивы, которые плакат мог передать через свое содержание. Познакомиться с творчеством великих художников, работавших в жанре плакатной графики.

Литература:

1. Оришев А.Б. Конструирование врага как политическая технология // Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 3-2. С. 156.
2. Оришев А.Б. Социология рекламной деятельности. М.: РИОР, 2012. 235 с.
3. Тринчук В.В. Страховой плакат как разновидность рекламы // Экономический вестник университета. 2017. № 35-1. С. 95-103.
4. Цаценко Л.В., Цаценко Н.А. Советский плакат в популяризации агрономических знаний // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 107. С. 1503-1521.
5. Чаус Н.В. Советские плакаты 1917-1920 – основное средство пропаганды социалистической идеологии // Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 6(22). С. 220-223.

Тема 3. Семантика плаката.

Выполнить:

 Сбор информации и анализ работ по теме: Формообразование плаката в рамках основных художественных концепций искусства ХХ века.

1. Творчество А.Мухи, Э. Грассе, Ж. Шере, А. Тулуз-Лотрека, Т. Стейнлена.
2. Творчество мастеров Баухауза: Вальтер Гропиус, Герберт Байер, Ласло Мохой-Надь, Оскар Шлеммер, Петер Беренс.
3. Выполнение копии плаката одного из мастеров прошлого

Литература:

1. Вашик К. Реальность утопии: искусство рус. плаката XX в. / Клаус Вашик, Нина Бабурина; [пер. с нем. К. Левинсон]. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 415 с.
2. Данилова Ю.Ю., Нуриева Д.Р. Советские плакаты как средство визуально-вербальной политической агитации // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 2 (51). С. 408-411.
3. Лежень Е.Е. Плакат как средство политической агитации // Вестник Саратовского социально-экономического университета. 2013. № 3(47). С. 122-124.
4. Гладун О.Д. К национальному вопросу в визуальном языке графического дизайна // Строгановские чтения. Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Материалы межвузовской научно-практической конференции. — М., Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, 2010. — С. 196—199.

Тема 4. Рекламный плакат. Социальный плакат.

Выполнить:

1. Предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать тему для сюжета рекламного плаката, сформулировать рекламный слоган. Подобрать стилистику и выполнить несколько вариантов эскизов композиции, выявить самый удачный вариант. Создать рекламный плакат на актуальную тему, на основании эскизов.
2. Предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать тему для сюжета социального плаката, сформулировать проблематику. Подобрать стилистику и выполнить несколько вариантов эскизов композиции, выявить самый удачный вариант. Создать социальный плакат актуальной тематики, на основании эскизов.

Материал: компьютерная графика, бумага, печать.

Формат печати: А4.

Литература:

1. Оришев А.Б. Конструирование врага как политическая технология // Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 3-2. С. 156.
2. Оришев А.Б. Социология рекламной деятельности. М.: РИОР, 2012. 235 с.
3. Тринчук В.В. Страховой плакат как разновидность рекламы // Экономический вестник университета. 2017. № 35-1. С. 95-103.

Тема 5. Культурно-зрелищный и информационный плакат.

Выполнить:

1. Предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать тему для тетральной афиши, сформулировать текст. Подобрать стилистику и выполнить несколько вариантов эскизов композиции, выявить самый удачный вариант. Создать театральную афишуна заданную тему, на основании эскизов.
2. Предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать тему для киноафиши. Подобрать стилистику и выполнить несколько вариантов эскизов композиции, выявить самый удачный вариант. Создать киноафишу актуальной тематики, на основании эскизов.

Материал: компьютерная графика, бумага, печать.

Формат печати: А4.

Формат: А4.

1. **ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ**

7.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ТЕСТ

1	Установите правильную последовательность этапов создания политического плаката:	1. Выбор темы 2. Определение целевой аудитории 3. Создание концепции 4. Разработка финального макета	A) 1, 2, 3, 4B) 2, 1, 4, 3 C) 3, 1, 2, 4 D) 4, 3, 2, 1
2	Установите правильную последовательность разработки концепции социального плаката:	1. Исследование проблемы 2. Разработка визуальных решений 3. Создание текста 4. Финальное оформление	A) 1, 3, 2, 4 B) 2, 1, 3, 4 C) 1, 2, 3, 4 D) 3, 1, 2, 4
3	Установите последовательность анализа зрительской реакции на плакат:	1. Сбор отзывов 2. Оценка визуальной привлекательности 3. Измерение эффективности 4. Анализ целевой аудитории	A) 1, 4, 2, 3 B) 4, 2, 3, 1C) 3, 1, 4, 2D) 2, 3, 1, 4
4	Установите последовательность создания художественного плаката:	1. Определение художественного стиля 2. Поиск вдохновения 3. Разработка композиции 4. Создание макета	A) 2, 1, 3, 4 B) 1, 2, 4, 3 C) 3, 2, 1, 4 D) 2, 3, 1, 4
5	Установите последовательность разработки рекламного плаката:	1. Выбор цветов2. Определение целевой аудитории 3. Создание слогана 4. Разработка финального макета	A) 2, 3, 1, 4 B) 1, 2, 3, 4C) 3, 2, 1, 4D) 4, 1, 3, 2
6	Установите соответствие между типами плакатов и их особенностями:	1. Политический плакат 2. Рекламный плакат 3. Культурный плакат 4. Социальный плакат	A) Формирование общественного мнения B) Привлечение внимания к товару C) Реклама культурных событий D) Обращение к социальной проблематике
7	Установите соответствие между художниками и их вкладом в искусство плаката:	1. Альфонс Муха 2. Казимир Малевич 3. Родченко 4. Савва Бродский	A) Развитие ар-нуво B) Создание супрематизма C) Конструктивистский стиль D) Политический плакат
8	Установите соответствие между элементами композиции и их функциями в плакате:	1. Шрифт 2. Изображение 3. Цвет 4. Композиция	A) Визуальное привлечение B) Передача настроения C) Читабельность текста D) Организация элементов
9	Установите соответствие между типами шрифтов и их использованием в плакате:	1. Гротеск 2. Серифный шрифт 3. Рукописный шрифт 4. Декоративный шрифт	A) Классический, элегантный вид B) Акцент на индивидуальности C) Четкость и простота D) Привлечение внимания
10	Установите соответствие между эпохами и стилями плакатов:	1. Ар-нуво 2. Баухаус 3. Супрематизм4. Конструктивизм	A) Символизм и декоративность B) Геометрия и функциональность C) Абстракция и минимализм D) Социальная и политическая направленность
11	Дайте развернутый ответ на вопрос: какова роль плаката в общественной жизни и его влияние на формирование общественного мнения.
12	Объясните, как цвет и композиция взаимодействуют в плакате для создания эмоционального эффекта.
13	Дайте развернутый ответ на вопрос: какие техники использовали художники авангарда в плакатах для привлечения внимания к социальным проблемам?
14	Дайте развернутый ответ на вопрос: как современные технологии изменили процесс создания плакатов?
15	Кто из ниже перечисленных художников стал пионером ар-нуво в плакатном искусстве? Обоснуйте свой выбор.	A) Альфонс Муха B) Пабло Пикассо C) Винсент Ван Гог D) Сальвадор Дали
16	Какую роль играет текст в социальном плакате? Обоснуйте свой выбор.	A) Украшает плакатB) Передает информацию C) Привлекает внимание к форме D) Не имеет значения
17	Какой цвет чаще всего ассоциируется с агитационными плакатами? Обоснуйте свой выбор.	A) Синий B) Желтый C) Красный D) Зеленый
18	Какой элемент является ключевым в композиции плаката? Обоснуйте свой выбор.	A) Цвет B) Шрифт C) Текст D) Изображение
19	Какой стиль чаще всего используется для политических плакатов? Обоснуйте свой выбор.	A) Ар-нуво B) Конструктивизм C) Баухаус D) Сюрреализм
20	Выберите несколько ответов и обоснуйте свой выбор.Какие из перечисленных элементов играют важную роль в композиции плаката?	A) Цвет B) Текст C) Пропорции D) Анимация
21	Выберите несколько ответов и обоснуйте свой выбор.Какие функции выполняет социальный плакат?	A) Привлечение внимания к товару B) Информирование о проблемах C) Формирование общественного мнения D) Развлечение
22	Выберите несколько ответов и обоснуйте свой выбор.Какие из перечисленных художественных средств помогают создать динамику на плакате?	A) Плавные линии B) Случайное расположение элементов C) Ритм D) Контраст
23	Выберите несколько ответов и обоснуйте свой выбор.Какие элементы помогают сделать плакат узнаваемым?	A) Логотип B) Цветовая палитра C) Уникальный шрифт D) Большое количество текста
24	Выберите несколько ответов и обоснуйте свой выбор.Какие художники внесли значительный вклад в развитие плаката?	A) РодченкоB) Альфонс Муха C) Анри Тулуз-ЛотрекD) Кандинский

7.2. Теоретические вопросы и задания для устного контроля знаний в ходе проведения текущей аттестации за V семестр

* 1. Какой тип плаката использовался для агитации и пропаганды в СССР?
	2. Какие основные элементы включены в дизайн листовки?
	3. В чем основное отличие постера от плаката?
	4. Какие места наиболее эффективно использовать для размещения плакатов?
	5. Каким образом можно измерить эффективность плаката?
	6. Какая главная цель современного рекламного плаката?
	7. Какой вид плаката чаще всего используется для анонсирования культурных событий?
	8. Какие компоненты считаются основными в дизайне плаката?
	9. Какое художественное средство помогает создать эмоциональное воздействие в плакате?
	10. Что является основным аспектом композиционных средств в плакате?
	11. Какие средства композиции используются для создания динамики на плакате?
	12. В чем состоит методика дизайн-проектирования плаката?
	13. Какие шаги включает в себя предпроектный анализ при проектировании плаката?
	14. Какие аспекты включаются в проектный анализ для улучшения плакатного дизайна?
	15. Почему важен системный подход при проектировании серии плакатов?
	16. Каким образом формируется образ в плакате с учетом культурных контекстов?
	17. Какие методы помогают создать уникальный и выразительный образ в плакате?
	18. Как символика цвета может изменять восприятие одного и того же плаката разными аудиториями?
	19. Какие аспекты семиотики необходимо учитывать при создании плаката для международной аудитории?
	20. Какие элементы текста наиболее эффективно усиливают визуальный образ плаката?
	21. Как композиционные средства помогают создать визуальную иерархию на плакате?
	22. Какие креативные подходы могут быть использованы для создания запоминающегося и эффективного плаката?
	23. Опишите, как можно использовать символику цвета и семиотические элементы для создания плаката, который будет понятен и эффективен для международной аудитории. Приведите примеры и обоснуйте свой выбор.
	24. Какая специфика социального плаката и каковы основные различия между социальным и коммерческим плакатом?
	25. Какие требования предъявляются к рекламному плакату, чтобы он был эффективным в условиях высокой конкуренции на рынке?
	26. Что подразумевается под универсальным рекламным посланием и какие стратегии помогают его создать?
	27. Какая специфика социального плаката и каковы основные различия между социальным и коммерческим плакатом?
	28. Какие выразительные средства используются в социальном плакате и как их выбор влияет на восприятие и эффективность плаката?
	29. Какие основные функции выполняет культурно-зрелищный плакат?
	30. Какова специфика визуального языка культурно-зрелищного плаката?

8.3 Выставка-просмотр выполненных практических работ за V семестр

Промежуточными точками контроля знаний, умений и профессионально-личностных качеств студентов, являются выставки-просмотры, выполненных работ по основным темам дисциплины «Искусство плаката». Каждой теме раздела в последовательном порядке соподчиняются практические и самостоятельные задания, которые направлены на ее системное овладение и постепенно усложняются от одной темы к последующим.

Пояснение. На выставках-просмотрах студенты на компьютерах выставляют индивидуально выполненные задания, которые должны по объему и уровню исполнения соответствовать требованиям каждой темы V семестрадисциплины Рабочей программы по предмету «Искусство плаката»). После того, как выставили работы, студенты выходят из компьютерной аудитории. На выставку-просмотр приглашают других преподавателей профильных дисциплин кафедры графического дизайна с целью коллегиальной, объективной оценки уровня выполненных студентами работ. Вместе с тем, после коллегиального обсуждения, ведущий преподаватель дисциплины приглашает студентов в аудиторию, где задает возникшие дополнительные и контрольные вопросы по основам иллюстрации, мотивируя каждого студента сравнивать свой уровень с уровнем остальных участников выставки-просмотра, определяя пути саморазвития и самосовершенствования. Таким образом, преподаватель объективно выставляет оценку промежуточного контроля знаний и умений будущих дизайнеров по дисциплине «Искусство плаката» за семестр.

Алгоритм работы студентов на выставке-просмотре:

1. Выставить в электронном виде (сохраненные на электронном носителе в формате PDF)
2. на компьютере и распечатанные выполненные практические работы за V семестр в полном объеме и соответственно указанным требованиям для каждого.
3. Ответить на устные и проблемные вопросы.
4. Осуществить анализ достоинств и недостатков своих работ.
5. Провести сравнительную оценку своих практичкских работ с работами одногруппников, выявить достоинства и недостатки собственного уровня проекта.
6. Сделать выводы. Определить перспективы дальнейшего саморазвития и самосовершенствования.

9.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

- методы IT – 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 «Искусство плаката» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участии в практических 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 практических занятий студенты готовят презентации, отвечают на вопросы согласно теме занятия,. Помимо устной работы занимаются практическими дизайн проектами по теме практического занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оцениванием.

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

10.КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПО ОЦЕНОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
	Критерии оценивания презентации
отлично (5)	**Полнота и глубина раскрытия темы:**Презентация раскрывает тему полностью, охватывает все основные аспекты, и даже выходит за рамки базового материала, предлагая глубокий анализ и новые идеи. Использованы примеры и аргументы, которые подкрепляют изложенную информацию. Материал структурирован так, чтобы продемонстрировать глубокое понимание темы.**Актуальность и достоверность информации:**Вся информация актуальна и основана на авторитетных источниках. В презентации присутствуют ссылки на научные работы, статьи, книги и другие надежные материалы. Текущие данные и исследования подтверждают выдвигаемые аргументы, и информация обновлена до момента создания работы.**Логика и структура изложения:**Структура логична, последовательна и интуитивно понятна. Введение четко представляет тему, основные разделы глубоко и последовательно раскрывают материал, а заключение предлагает оригинальные выводы. Переходы между слайдами плавные и логически обоснованные.**Визуальная эстетика и дизайн слайдов:**Визуальное оформление безупречно: использованы гармоничные цветовые сочетания, соответствующие теме. Шрифты подобраны так, чтобы текст был легко читаемым. Расположение текста и графических элементов на слайдах создает четкую и эстетически приятную композицию.
хорошо (4)	**Полнота и глубина раскрытия темы:**Тема раскрыта достаточно хорошо, основные вопросы освещены. Однако глубина анализа может быть неравномерной, некоторые аспекты раскрыты поверхностно или не полностью. Примеры приводятся, но они не всегда достаточны для подкрепления всех аргументов.**Актуальность и достоверность информации:**Информация в основном актуальна и достоверна, хотя могут присутствовать незначительные устаревшие данные. В большинстве случаев используются авторитетные источники, но некоторые ссылки могут быть поверхностными или не такими убедительными.**Логика и структура изложения:**Структура логична, хотя возможны некоторые отклонения или перегрузка информации на отдельных слайдах. Переходы между разделами не всегда плавные, но материал в целом последовательный.**Визуальная эстетика и дизайн слайдов:**Презентация визуально привлекательна, но возможны небольшие недочеты в выборе цветов, шрифтов или размещении элементов. Цветовая гамма, хотя и уместна, может быть не всегда гармонична или перегружена.
удовлетворительно (3)	**Полнота и глубина раскрытия темы:**Тема раскрыта лишь частично, важные аспекты упущены или проработаны поверхностно. Примеры либо отсутствуют, либо приведены случайно и не подтверждают изложенную информацию. Анализ материала слабый, отсутствует глубокое погружение в тему.**Актуальность и достоверность информации:**Присутствуют устаревшие или недостоверные данные, отсутствуют ссылки на авторитетные источники. Информация может быть поверхностной, а отдельные факты могут быть спорными или неподтвержденными.**Логика и структура изложения:**Презентация имеет слабую структуру, некоторые разделы плохо связаны между собой. Последовательность изложения нарушена, а логические переходы отсутствуют или плохо прослеживаются.**Визуальная эстетика и дизайн слайдов:**Оформление простое, иногда неудачное сочетание цветов и шрифтов затрудняет восприятие. Презентация может выглядеть перегруженной или, наоборот, слишком пустой. Визуальные элементы плохо структурированы.
неудовлетворительно (2)	**Полнота и глубина раскрытия темы:**Тема практически не раскрыта, материал представлен поверхностно или в неполном объеме. Примеры отсутствуют, выводы не сделаны, анализ отсутствует.**Актуальность и достоверность информации:**Информация не актуальна или недостоверна. Используются неавторитетные или устаревшие источники, отсутствуют ссылки на материалы.**Логика и структура изложения:**Структура нарушена, материал изложен хаотично. Нет четкого деления на разделы, основные идеи не прослеживаются, переходы между слайдами отсутствуют.**Визуальная эстетика и дизайн слайдов:**Оформление неряшливое, использование цветов и шрифтов мешает восприятию информации. Слайды перегружены текстом или пусты, отсутствует композиция и гармония.
	Критерии оценивания тестовых заданий
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.
	Критерии оценивания выставки-просмотра выполненных работ
отлично (5)	заслуживает студент, который проявляет глубокие знания по курсу «Искусство плаката», осознает важность знаний и умений в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач. Полностью раскрывает идейный замысел, стилизацию проекта. Студент выполнил работу творчески на качественном уровне. Студент владеет знаниями и умениями по дисциплине в полном объеме и умело использует методы иллюстрирования для выразительного решения темы и образа. Грамотно владеет художественными техниками и проектной культурой работы с художественными материалами.
хорошо (4)	заслуживает студент, который проявляет полные знания теоретического и практического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями. Полностью раскрывает идейный замысел, стилизацию изображения, специфику проекта графическими средствами. Балл выставляется, когда работа соответствует всем требованиям оценки "отлично", но может быть одна неточность, при одной неточности в конструктивном построении и незначительной ошибке в пропорциях, или при незначительной ошибке и двух неточностях или при двух незначительных ошибках и одной неточности.
удовлетворительно (3)	выставляется при слабом выполнении всех требований с большими замечаниями.Студент выполнил работу на недостаточном уровне или выполнил частично за отведенный срок. На среднем уровне раскрывает идейный замысел, стилизацию изображения, специфику композиции иллюстрации графическими средствами. Построение форм и конструкции элементов, выявление объема, определение ритма, светотени применены неосознанно, с ошибками. Студент неполноценно выполнил дизайн-проект Недостаточные навыки работы с инструментами и художественными материалами. Художественный образ и решение темы маловыразительные. Студент показал низкие элементарные знания и умения по дисциплине.
неудовлетворительно (2)	ставится в случае несоответствия программным требованиям.Студент выполнил задание на низком уровне или выполнил частично за отведенный срок. В значительном количестве допущены серьезные ошибки в дизайн-проекте. Художественно-графическими инструментами пользуется недостаточно осознанно, с нарушениями начальных технических требований. Отсутствуют элементарные знания и умения по дисциплине.
	Критерий оценивания теоретических знаний при проведении текущей аттестации -устных ответов.
отлично (5)	Ответы обучающегося на вопросы, задачи и задания грамотно, исчерпывающе, логично в полном объеме раскрывают рассматриваемую проблематику, суждения аргументированы, использован профильный понятийный (категориальный) аппарат и т.п.
хорошо (4)	Ответы обучающегося на вопросы, задачи и задания грамотно, полно, логично в полном объеме раскрывают рассматриваемую проблематику, но содержат неточности, суждения аргументированы, использован профильный понятийный (категориальный) аппарат и т.п.
удовлетворительно (3)	Ответы обучающегося на вопросы, задачи и задания содержат ошибки в формулировках, нечеткое и непоследовательное изложение материала, недостаточно аргументированы, содержат существенные ошибки.
неудовлетворительно (2)	Обучающийся не может сформулировать ответ.

11. Методическое обеспечение

учебная и РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Рудольф Арнхейм ; пер. с англ. В.Н.Самохина. — М.: Архитектура-С, 2007. — 392 с.: ил.
2. Абельдяева И., Бабурина Н. Плакат и время. Творчество. – 1987. - №10. – С. 1-6.
3. Атрахович Е.И. Тенденции развития белорусского плаката 1960 – 1980. Автореф. Дисер. Минск, 1988.– 23с.
4. Гладун, О. Д. Язык современного плаката: тенденции развития / В
5. мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. XXV междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2013.
6. Ромат, Е. В. Реклама: учебник для вузов / Е. В. Ромат. – 7-е изд.– Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 512 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»).
7. Серов, С. И. Просто дизайн. Журнал по графическому дизайну (Санкт-Петербург). – 2003. – № 2 (5). – С. 5.
8. Серов, С. И. «Московский концептуальный плакат 1990-х годов» / С.И. Серов. – Москва: Линия График, 2004.
9. Смирнов, С. И. Шрифт и шрифтовой плакат / С. И. Смирнов. – 3-е изд., перераб. – Москва: Плакат, 1980. – 144 с.: ил.Стор, И. Н. Смыслообразование в графическом дизайне.
10. Метаморфозы зрительных образов: учебное пособие для вузов / И. Н. Стор. - Москва: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003. – 296 с.: ил. – 1 экз.
11. Тарабуко, Н. И. Плакат: методические указания практическим занятиям по курсу «Проектирование» для студентов специальности 1 19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный» / Н. И. Тарабуко. – Витебск: УО «ВГТУ», 2009. – 30 с.
12. Тарабуко, Н. И. Знаки и знаковые системы в дизайне / Н. И. Тарабуко. – Витебск: УО «ВГТУ», 2009. – 284 с.
13. Плакат: проблема жанровой дифференциации: источник [www.plakat.unid.by] / – Режим доступа: [https://plakat.unid.by/blogosphera/ plakat-problema-zhanrovoy-differenciacii].
14. Уэллс, У. Реклама: принципы и практика / Дж. Бернет, С. Мориарти, У. Уэллс. – Москва: 1999. – 3 экз.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён компьютерной техникой для работы в специьных графических редакторах.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила 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.