

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»**

Утверждена

приказом директора ГОБПОУ МКИ
от 28.05.2026 года № 26-од/ш

Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Креативные индустрии»

учебная программа

Студии дизайна

г. Мурманск

2026 г.

Разработчики:

- Чехова О.А., руководитель ШКИ ГОБПОУ МКИ;
- Карышева Е.И., методист ШКИ ГОБПОУ МКИ;
- Аккуратова М.В., преподаватель ШКИ ГОБПОУ МКИ.

Структура программы учебного предмета

I. Планируемые результаты освоения программы

II. Содержание

- *Учебный план*
- *Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения*
- *Содержание программы 2 года обучения*

III. Материально-техническое оснащение

IV. Формы и методы контроля, система оценок

V. Литература

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Предметные:

- обучающийся знает процесс создания продукта дизайна, начиная с генерирования идеи и заканчивая финальным результатом;
- обучающийся знает основы графического дизайна и создает различные продукты графического дизайна, такие как афиша, буклет, календарь и т.д., с использованием аналоговых техник создания графики и цифровых инструментов;
- обучающийся знает основы иллюстрации и создает различные продукты иллюстрации, такие как открытка, зин, плакат с использованием аналоговых техник и цифровых инструментов;
- обучающийся создает объекты дизайна с использованием различного оборудования: принтер, станок лазерной резки.

II. СОДЕРЖАНИЕ

Учебный план

Первый год обучения

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей), разделов и тем	Количество часов на одну группу			Форма контроля
		теория	практика	всего	
I.	Студия дизайна	6	29	35	
1.	Теория: Знакомство со студией. Обсуждение итогового проекта. Основы дизайна. Основы векторной и растровой графики. Практика: Дорисовка фото в растровой программе. Конструирование векторного изображения из простых геометрических форм.	1	2	3	Обратная связь от преподавателя.
2.	Теория: Линейный рисунок в иллюстрации. Рисование инструментом «Перо», работа с узлами. Стилизация. Практика: Стилизация изображения на заданную тему: создание растрового эскиза, отрисовка иллюстрации в векторе.	1	2	3	Обратная связь от преподавателя.
3.	Теория: Основы типографики и работы с текстом. Практика: Создание стихотворной открытки к празднику. Создание шрифтовой композиции.	1	2	3	Обратная связь от преподавателя.
4.	Теория: Основы растровой графики. Основы композиции. Практика: Обработка изображений по образцу (выделение, вырезание). Создание цифрового коллажа на заданную тему. Создание цифрового коллажа на свободную тему.	1	2	3	Групповое обсуждение результатов работы. Обратная связь от преподавателя.
5.	Теория: Цвет в дизайне. Практика: Создание эскиза цветной иллюстрации. Работа над иллюстрацией.	1	2	3	Обратная связь от преподавателя.
6.	Практика: Финализация иллюстрации. Сборка макета полиграфической продукции.	0	3	3	Обратная связь от преподавателя.

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей), разделов и тем	Количество часов на одну группу			Форма контроля
		теория	практика	всего	
7.	Теория: Композиция в дизайне (продолжение). Практика: обсуждение темы для создания макета.	1	2	3	Групповое обсуждение. Обратная связь от преподавателя.
8.	Практика: создание сложного макета (страница презентации, серия карточек, серия плакатов и др.).	0	3	3	Обратная связь от преподавателя.
9.	Практика: создание сложного макета (страница презентации, серия карточек, серия плакатов и др.).	0	3	3	Групповое обсуждение результатов работы. Обратная связь от преподавателя.
10.	Практика: Создание макета брендовой продукции.	0	3	3	Обратная связь от преподавателя.
11.	Практика: Создание макета брендовой продукции.	0	3	3	Обратная связь от преподавателя.
12.	Практика: Защита проектов. Создание макета односторонней полиграфической продукции (календарь, плакат, расписание уроков), печать.	0	2	2	Обратная связь от преподавателя.
ИТОГО (общее количество часов)		6	29	35	

Второй год обучения

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей) и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Модуль 1. Креативное мышление. Элементы дизайна.	8	16	24	Оценка проектов. Рефлексия
1.1	Основная функция дизайна и креативность как способ ее достижения.	1	2	3	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
1.2	Форма и функция.	1	2	3	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
1.3	Ограничение как триггер креативности.	1	2	3	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
1.4	Дизайн-процесс. Способы генерации визуальных идей.	1	2	3	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
1.5	Элементы визуального искусства. Цвет.	1	2	3	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
1.6	Элементы визуального искусства. Форма и масштаб.	1	2	3	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.

1.7	Элементы визуального искусства. Композиция.	1	2	3	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
1.8	Элементы визуального искусства. Текст	1	2	3	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
2	Модуль 2. Предметный дизайн. Иллюстрация. Графический дизайн	22	92	114	Оценка проектов. Рефлексия.
2.1	Дизайн предметов. Введение в предметный дизайн и архитектуру.	2	4	6	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
2.2	Развертка.	1	2	3	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
2.3	Объемное повествование.	4	8	12	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
2.4	Цветовые модели. Подготовка в печать.	1	2	3	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
2.5	Основы иллюстрации.	2	4	6	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
2.6	Комикс – искусство на стыке литературы и иллюстрации.	3	6	9	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
2.7	Иллюстрация и анимация. Моушн-дизайн.	2	4	6	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
2.8	Иллюстрация и контекст.	3	6	9	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
2.9	Подготовка портфолио.	1	2	3	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
2.10	Этапы работы над проектом.	1	2	3	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
2.11	Работа над проектом.	0	48	48	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.

2.12	Презентация проекта: различные форматы. Подготовка портфолио.	2	4	6	Групповое обсуждение. Обратная связь от педагога.
3	Модуль 3. Межстудийные проекты	0	72	72	
	ИТОГО (общее количество часов)	30	180	210	

Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения

Особенностью образовательного процесса 2-го года обучения в Школе креативных индустрий (ШКИ) является комплексность и многообразие направлений деятельности обучающихся, масштабность педагогических целей и задач.

Образовательный процесс организован преимущественно на интерактивных формах проведения занятий: все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность рефлексировать по поводу того, что они знают и умеют, - это способствует формированию высокого уровня эмоционального единения обучающихся.

Образовательный опыт обучающегося в ШКИ формируется через освоение основных этапов производства различных творческих продуктов, через поэтапную реализацию собственных проектов.

В ходе диалогового обучения обучающиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации (кейсов), взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого включаются эффективные формы работы: индивидуальная, парная и групповая работа, игровые, проблемно-обучающие ситуации, проектная деятельность, работа с различными источниками информации, творческая работа, использование информационно-коммуникационных технологий. Такой подход дает возможность обучающимся применять на практике полученные теоретические знания и приобретать ценные умения в процессе их творческой самореализации.

Содержание программы 2 года обучения

Модуль 1. Креативное мышление. Элементы дизайна.

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Основная функция дизайна и креативность как способ ее достижения.

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Презентация программы дисциплины по выбору «Дизайн» на 2-ой год обучения. Основная функция дизайна и креативность как способ ее достижения. Техники генерации идей. Креативная разминка («Что может быть синим?»), «Дети шпионов» (поиск смысла в незначительных фактах вокруг) и др.).

Практика: Знакомство. Целеполагание. Генерация идей в формате списков. Выполнение работы по проекту в формате иллюстраций. Обмен опытом с одноклассниками. Доработка проекта. Презентация работ. Рефлексия (индивидуально) сделанной работы.

Тема 1.2. Форма и функция.

Теория: Дискуссия на тему «Форма VS Функция». Креативная разминка (25 способов использования одного объекта (мяч, скрепка и проч.)

Практика: Генерирование идей в формате списков. Выполнение работы по проекту в формате иллюстраций. Обмен опытом с одноклассниками. Доработка проекта. Презентация работ. Рефлексия (индивидуально) сделанной работы.

Тема 1.3. Ограничение как триггер креативности. Магия ограничений. Иллюстрация.

Теория: Дискуссия на тему “Ограничение как триггер креативности”. Креативная разминка: «Дополнения к швейцарскому ножу».

Практика: Генерирование идей в формате списков. Выполнение работы по проекту в формате иллюстраций: Комната мечты при некоторых ограничениях (случайный выбор). Обмен опытом с одноклассниками. Доработка проекта. Презентация работ. Рефлексия (индивидуально) сделанной работы.

Тема 1.4. Дизайн-процесс. Способы генерации визуальных идей.

Теория: Беседа на тему «Из чего строится дизайн-процесс». Несколько способов генерирования визуальных идей. Создание креативного макета афиши/упаковки.

Практика: Генерирование идей в формате списков. Выполнение работы по проекту в формате иллюстраций. Обмен опытом с одноклассниками. Доработка проекта. Презентация работ. Рефлексия (индивидуально) сделанной работы.

Тема 1.5. Элементы визуального искусства. Цвет.

Теория: Элементы визуального искусства. Цвет. Презентация и обсуждение.

Практика: Поиск цвета и цветовых сочетаний. Поиск и воспроизведение цвета, замеченного в окружающей природной или предметной среде. Использование ограниченной палитры для создания макета.

Тема 1.6. Элементы визуального искусства. Форма и масштаб.

Теория: Элементы визуального искусства. Форма. Презентация и обсуждение.

Практика: Визуализация эмоций. Предмет промышленного дизайна. Изменение масштаба предмета в 10, 100, 1000 раз; приобретение новой функции при помещении предмета в другой контекст.

Тема 1.7. Элементы визуального искусства. Композиция.

Теория: Элементы визуального искусства. Композиция. Презентация и обсуждение.

Практика: Используя ограниченное количество простых форм, создание композиции на листе бумаги размером 10 см x 10 см.

Тема 1.8. Элементы визуального искусства. Текст

Теория: Типографика. Презентация и обсуждение.

Практика: Создание шрифтовой композиции. Верстка страницы энциклопедии.

Модуль 2. Предметный дизайн. Иллюстрация. Графический дизайн

Тема 2.1. Дизайн предметов. Введение в предметный дизайн и архитектуру.

Теория: Основы предметного дизайна. Использование 3D технологий в дизайне. Использование нейросетей в дизайне предметов.

Практика: Начало работы над проектом, генерирование идей, обсуждение в мини-группах. Выбор способов решения задачи. Несколько способов решения одной и той же задачи. Создание эскиза предмета. Создание эскиза нанесения.

Тема 2.2. Развертка.

Теория: Объемные продукты в графическом дизайне. Развертка. 2D в 3D и обратно.

Практика: Создание развертки предмета, печать, сборка.

Тема 2.3. Объемное повествование.

Теория: Сложенная бумага как инструмент повествования.

Практика: Создание иллюстраций для зина.

Тема 2.4. Цветовые модели. Подготовка в печать.

Теория: Цветовые модели. Технологии печати и нанесения. Презентация проекта (различные форматы)

Практика: Подготовка зина в печать. Презентация проекта. Обсуждение результатов.

Тема 2.5. Основы иллюстрации.

Теория: Введение в иллюстрацию. Иллюстрации для тематических открыток.

Практика: Начало работы над проектом, генерирование идей, обсуждение в мини-группах из 2-3 человек. Создание открытки на одну из выбранных идей, выбор формата, техники. Работа над проектом.

Тема 2.6 Комикс – искусство на стыке литературы и иллюстрации.

Теория: Комиксы: история, особенности. Примеры комиксов. Применение иллюстрации для создания комикса.

Практика: Начало работы над проектом, генерирование идей, обсуждение в мини-группах из 2-3 человек. Создание короткого комикса на одну из выбранных идей, выбор формата, техники. Работа над проектом.

Тема 2.7. Иллюстрация и анимация. Моушн-дизайн.

Теория: Иллюстрация и анимация. Моушн-дизайн.

Практика: Создание анимированной иллюстрации. Работа над проектом.

Тема 2.8. Иллюстрация и контекст.

Теория: Использование иллюстрации в различных публикациях. Иллюстрации в книгах, статьях и онлайн публикациях.

Практика: Создание репортажной иллюстрации для статьи на тему: «Новости». Создание иллюстрации к любимой книге.

Тема 2.9. Подготовка портфолио.

Теория: Что отличает профессиональное портфолио от любительского? Виды портфолио для различных целей. Презентация и обсуждение.

Практика Последовательность работ для создания портфолио. Презентация и обсуждение. Подготовка и размещение работы в портфолио. Рефлексия.

Тема 2.10. Этапы работы над проектом.

Теория: Как выбрать концепцию для проекта? Планирование проекта. Этапы работы над проектом.

Практика: Сбор материала.

Тема 2.11. Работа над проектом.

Практика: Этапы работы над проектом, финализация проекта.

Тема 2.12. Презентация проекта: различные форматы. Подготовка портфолио.

Теория: Презентация работы. Примеры различных презентаций и обсуждение. Примеры питчингов. Истории успеха.

Практика: Работа над проектом. Подготовка и размещение работы в портфолио. Презентация работ в формате Pecha Kucha (печа куча). Питчинг проектных идей перед аудиторией. Рефлексия.

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Студия предназначена для проведения занятий по теории и практике дизайна, для проектной работы, результатом которой является дизайн-решение или продукт (иллюстрация, графика, трёхмерный объект). Количество обучающихся - не более 10 обучающихся и преподаватель. Оборудование помещения: столы ученические, столы, столы для педагога, стулья ученические, кресла для педагога, лазерный станок, принтер цветной, 3D принтер, сканер, ноутбуки, мыши компьютерные, графические планшеты, сетевые фильтры.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Оценочные материалы

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем разделов программы и личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего периода освоения программы.

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы в конце каждого семестра.

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы по завершению всего периода обучения по программе.

Диагностика уровня личностного развития обучающихся проводится по следующим параметрам: умение слушать, умение выделить главное, умение планировать, умение ставить задачи, культура речи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, мотивация, социальная адаптация.

Формами контроля являются: педагогическое наблюдение, выполнение практических и творческих заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения практических и творческих работ, итоговые мероприятия в конце каждого семестра.

VI. ЛИТЕРАТУРА

Литература для педагога:

1. Барбанель Д. Design Workout. Тренировка мышления будущего. М.: Мастерская, 2013. Иттен И.
2. Искусство цвета. М.: Аронов, 2020.
3. Норман Д. Дизайн привычных вещей. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
4. Территория креатива: метод. пособие по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в детском лагере/Дехаль С. Г., Косолапова Ю. В., Морозова С. Ю., Илюхина М. С – Ижевск: ООО «Принт», 2020.
5. Чихольд Я. Облик Книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике. М.: Издательство Студии Артемии Лебедева, 2018.
6. Llewellyn N. The London Art Schools. Reforming the Art World, 1960 to now. Tate, 2015.

Литература для обучающихся:

1. Бейрут М. Теперь вы это видите. И другие эссе о дизайне. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019.
2. Иттен И. Искусство цвета. М.: Аронов, 2020.
3. Микалко М. Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019.
4. Мунари Б. Рисуем дерево. М.: Издатель Дмитрий Аронов, 2016.