

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Колледж креативных индустрий СКФУ в г. Ставрополе

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к практическим занятиям

по (учебной) дисциплине ОПЦ.10 Основы композиции в дизайне

Профессия 54.01.20 Графический дизайнер

Форма обучения очная

Ставрополь, 2026

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы композиции в дизайне» составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО и предназначены для студентов, обучающихся по профессии: 54.01.20 Графический дизайнер.

Методические указания для учебной дисциплины разработаны:

Трянов Ю.А.. доцент кафедры дизайна ВШКИ

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие №1 «Анализ композиции в известных работах (плакаты, логотипы).»

Практическое занятие №2 «Исследование современных тенденций в композиции»

Практическое занятие №3 «Создание текстовых блоков с разными шрифтовыми сочетаниями. Задание на корректировку цветового дисбаланса»

Практическое занятие №4 «Анализ шрифтовых решений в брендинге»

Практическое занятие №5 «Разработка макета с акцентом на фокусной точке»

Практическое занятие №6 «Создание инфографики с четкой визуальной структурой»

Практическое занятие №7 «Разработка логотипа и плаката»

Практическое занятие №8 «Оформление портфолио из 3 работ»

Практическое занятие №9 «Экспорт макета в PDF и PNG»

Практическое занятие №10 «Адаптация дизайна для мобильных устройств»

IV. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1) Методические рекомендации по выполнению практических занятий по учебной дисциплине «Основы композиции в дизайне» для профессии 54.01.20 Графический дизайнер в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования и рабочей программой учебного курса.

2) В соответствии с ФГОС по дисциплине «Основы композиции в дизайне» учебным планом предусмотрено 68 часов аудиторных занятий, в том числе 16 часов отведено на практические занятия.

3) Дидактической целью содержания практических занятий является формирование и развитие ОК 01.; ОК 02.; ПК 1.1.; ПК 1.2. В результате выполнения практических заданий студент должен: уметь:

- разрабатывать концепцию проекта; находить художественные специфические средства, новые решения для каждой художественной задачи; выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;

- владеть классическими изобразительными и техническими приёмами, материалами и средствами проектной графики и макетирования;

- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;

- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные способы построения и формообразования;

знать:

теоретические основы композиционного построения в графическом дизайне;

- закономерности построения художественной формы и особенности её восприятия;

- преобразующие методы формообразования (стилизация и трансформация форм

теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном дизайне;

- законы формообразования;

- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Наименование разделов и тем	Содержание лабораторных и практических работ	Объем, ак. ч
1	2	3
Раздел 1. Теоретические основы композиции		
Тема 1.1. Основные принципы композиции	Баланс, контраст, ритм, иерархия.	
	Роль пустого пространства.	
	Практические занятия: Анализ композиции в известных работах (плакаты, логотипы).	
	Создание эскизов с использованием разных принципов.	
	Самостоятельная работа: Исследование современных тенденций в композиции.	
Тема 1.2. Цвет и шрифт в композиции	Теория цвета (RGB, CMYK, цветовой круг).	
	Основы типографики: выбор шрифтов, кернинг, интерлиньяж.	
	Подбор цветовых палитр для заданных тем.	
	Практические занятия: Создание текстовых блоков с разными шрифтовыми сочетаниями. Задание на корректировку цветового дисбаланса.	
	Самостоятельная работа: Анализ шрифтовых решений в брендинге.	
Тема 1.3. Визуальная иерархия и фокусные точки	Содержание учебного материала:	
	Создание акцентов с помощью размера, цвета, контраста.	
	Работа с направляющими линиями и сетками.	
	Лабораторные работы: Построение сеток для веб-страниц.	
	Практические занятия: Разработка макета с акцентом на фокусной точке.	
	Контрольные работы: Тест на определение ошибок в иерархии.	
	Самостоятельная работа: Создание инфографики с четкой визуальной структурой.	
Раздел 2. Практическое применение композиции		
Тема 2.1. Создание макетов в графических редакторах	Работа в Adobe Photoshop и Illustrator: инструменты, слои, экспорт.	
	Лабораторные работы: Изучение интерфейса и базовых функций.	
	Практические занятия: Разработка логотипа и плаката.	
	Контрольные работы: Создание макета по ТЗ (техническое задание).	
	Самостоятельная работа: Оформление портфолио из 3 работ.	
Тема 2.2. Подготовка к печати и цифровой публикации	Препресс: разрешение, цветовые профили, форматы файлов.	
	Особенности адаптации дизайна для соцсетей и веба.	
	Лабораторные работы: Настройка CMYK-профилей для печати.	
	Практические занятия: Экспорт макета в PDF и PNG.	
	Контрольные работы: Проверка файла на	

	соответствие требованиям типографии.	
	Самостоятельная работа: Адаптация дизайна для мобильных устройств.	

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие №1 «Анализ композиции в известных работах»

Тема: Основные принципы композиции.

Цель: научиться анализировать применение баланса, контраста и ритма в профессиональных работах.

Теоретический материал:

Закономерности построения художественной формы.

Примеры работ известных дизайнеров (плакаты, логотипы).

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие элементы создают визуальный баланс в композиции?
2. Как контраст влияет на восприятие работы?

Задания:

3. Выберите 3 плаката/логотипа и выделите в них принципы композиции.
4. Создайте эскиз, имитирующий стиль одного из анализируемых объектов.

Порядок выполнения:

5. Изучите теорию.
6. Проведите анализ работ.
7. Создайте эскиз в графическом редакторе.

Практическое занятие №2 «Создание цветовых палитр»

Тема: Теория цвета и шрифтовые сочетания.

Цель: освоить подбор гармоничных цветовых решений.

Теоретический материал:

RGB и CMYK.

Основы типографики (кегель, интерлиньяж).

Вопросы для самоконтроля:

1. Чем отличается теплая палитра от холодной?
2. Как шрифт влияет на читаемость текста?

Задания:

3. Подберите 3 цветовые палитры для заданных тем: «Эко», «Технологии», «Искусство».
4. Создайте текстовый блок с использованием разных шрифтовых пар.

Порядок выполнения:

5. Используйте Adobe Color.
6. Экспортируйте палитры в PNG.

Практическое занятие №3 «Построение модульных сеток»

Тема: Визуальная иерархия.

Цель: научиться создавать структурированные макеты.

Теоретический материал:

Правила работы с направляющими.

Примеры сеток для веб-дизайна.

Вопросы для самоконтроля:

1. Зачем нужны модульные сетки?
2. Как выровнять элементы по фокусным точкам?

Задания:

3. Постройте сетку для лендинга.

4. Разместите контент с учетом иерархии.

Порядок выполнения:

5. Используйте Figma или Adobe XD.
6. Экспортируйте макет в PDF.

Практическое занятие №4 «Разработка логотипа»

Тема: Применение принципов композиции.

Цель: создать логотип с акцентом на баланс и контраст.

Теоретический материал:

Этапы разработки лого.

Примеры удачных/неудачных решений.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как передать идею бренда через логотип?
2. Какие ошибки чаще всего допускают новички?

Задания:

3. Разработайте логотип для кафе «Уют».
4. Подготовьте презентацию с обоснованием выбора элементов.

Порядок выполнения:

5. Создайте эскиз на бумаге.
6. Оцифруйте в Illustrator.

Практическое занятие №5 «Адаптация дизайна для соцсетей»

Тема: Особенности цифровой публикации.

Цель: научиться адаптировать макеты под разные платформы.

Теоретический материал:

Требования к размерам изображений в Instagram, Facebook.

Оптимизация цветowych профилей.

Вопросы для самоконтроля:

1. Почему важно учитывать разрешение экрана?
2. Как избежать потери качества при сжатии?

Задания:

3. Адаптируйте плакат для Instagram-сторис.
4. Проверьте цветопередачу в режиме CMYK и RGB.

Порядок выполнения:

5. Используйте Photoshop.
6. Экспортируйте файлы в PNG и JPEG.

Практическое занятие №6 «Создание инфографики»

Тема: Визуальная структура.

Цель: научиться передавать данные через графику.

Теоретический материал:

Правила визуализации статистики.

Примеры эффективной инфографики.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как упростить сложные данные?
2. Какие элементы улучшают читаемость?

Задания:

3. Создайте инфографику на тему «Экология города».

4. Добавьте иконки и диаграммы.

Порядок выполнения:

5. Используйте Canva или Adobe Illustrator.
6. Сохраните в PDF.

Практическое занятие №7 «Коррекция цветового дисбаланса»

Тема: Работа с цветом.

Цель: научиться исправлять ошибки в цветопередаче.

Теоретический материал:

Инструменты коррекции в Photoshop.

Примеры дисбаланса и их устранение.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как определить «пересвет» в изображении?
2. Зачем нужна кривая Безье?

Задания:

3. Откорректируйте фото с неестественным освещением.
4. Создайте пресет для цветокоррекции.

Порядок выполнения:

5. Используйте слои-маски.
6. Экспортируйте пресет в .xmp.

Практическое занятие №8 «Оформление портфолио»

Тема: Презентация работ.

Цель: создать профессиональное портфолио.

Теоретический материал:

Правила компоновки работ.

Примеры удачных портфолио на Behance.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как выделить ключевые проекты?
2. Какие шрифты уместны в портфолио?

Задания:

3. Отберите 5 лучших работ.
4. Оформите их в едином стиле.

Порядок выполнения:

5. Используйте InDesign.
6. Экспортируйте в PDF и веб-формат.

Практическое занятие №9 «Экспорт макетов для печати»

Тема: Подготовка к препрессу.

Цель: освоить настройки экспорта.

Теоретический материал:

Требования типографий к файлам.

Разрешение и цветовые профили.

Вопросы для самоконтроля:

1. Почему важен режим CMYK?
2. Как избежать обрезки при печати?

Задания:

3. Подготовьте макет брошюры к печати.

4. Проверьте файл через Preflight в Adobe Acrobat.

Порядок выполнения:

5. Укажите вылеты под обрез.
6. Сохраните в PDF/X-1a.

Практическое занятие №10 «Анализ современных трендов»

Тема: Актуальные направления в дизайне.

Цель: изучить текущие тенденции.

Теоретический материал:

Обзор стилей 2023-2024 (минимализм, неоморфизм).

Примеры из Behance/Dribbble.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие тренды доминируют в веб-дизайне?
2. Как адаптировать тренды под конкретный проект?

Задания:

3. Создайте макет в стиле «грубый минимализм».
4. Подготовьте отчет с анализом трендов.

Порядок выполнения:

5. Используйте Figma.
6. Прикрепите скриншоты референсов.

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основные печатные издания

1. Барышников, А. П. Основы композиции : учебник для среднего профессионального образования / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 196 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18150-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568811>

2. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебник для среднего профессионального образования / ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11671-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/565340>

3. Жердев, Е. В. Дизайн: метафора в дизайне : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Жердев. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 190 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19276-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/579595>

Основные электронные издания.

1. Coursera: «Fundamentals of Graphic Design» (Калифорнийский институт искусств) <https://www.coursera.org>
2. Skillshare: «Composition in Design: Create Better Layouts» (Эллен Луптон) <https://www.skillshare.com>
3. Smashing Magazine: «Principles of Composition in Graphic Design» <https://www.smashingmagazine.com>

4. Canva Design School: «The Ultimate Guide to Composition»
<https://www.canva.com/learn>

Дополнительные источники.

1. Линн Барбер. Дизайн: основы композиции и цвета. — М.: Эксмо, 2018. — 224 с.
2. Видеокурс: Coursera. Graphic Design Specialization (University of Colorado). URL: <https://www.coursera.org/specializations/graphic-design>
3. Design Shack. Composition Tips for Designers. URL: <https://designshack.net/articles/composition/>
4. Communication Arts — ведущий журнал по дизайну и визуальной коммуникации. URL: <https://www.commart.com/>