

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ
сборник учебно-методических материалов

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Благовещенск, 2017

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета дизайна и технологии
Амурского государственного
университета*

Составитель: Станишевская Л.С.

Проектирование в графическом дизайне: Сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 54.03.0. Направленность (профиль) образовательной программы Графический дизайн. - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017. 39 с.

© Амурский государственный университет, 2017

© Кафедра дизайна, 2017

© Станишевская Л.С., составление

Содержание

1	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА	4
	Третий семестр	5
	Четвертый семестр	6
	Пятый семестр	6
	Шестой семестр	7
	Седьмой семестр	8
	Восьмой семестр	9
2	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	13
	Третий семестр	16
	Четвертый семестр	18
	Пятый семестр	20
	Шестой семестр	22
	Седьмой семестр	24
	Восьмой семестр	25
3	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	28
	Примерные задания для самостоятельной работы студентов	29
4	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	34
	Примерная тематика курсового проектирования по дисциплине	36
	Структура курсовых проектов по дисциплине	36

1 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Изучение курса рекомендуется вести в следующем порядке:

1. Ознакомиться с темой по программе.
2. Изучить графические материалы, необходимые для более глубокого понимания темы.
3. Изучить рекомендуемую литературу по данной теме. Законспектировать в рабочей тетради основные положения.

4. Ответить на вопросы для самопроверки к каждой теме программы и записать ответы в рабочей тетради.

5. Выполнить практическую работу в порядке, указанном в методических указаниях к теме.

Освоение всего курса заканчивается устным экзаменом, включающим в себя два теоретических вопроса и одно практическое задание. Важное место в освоении курса «История графического дизайна» занимает посещение художественных выставок и знакомство с коллекциями, образцами графического дизайна, /плакаты, книги, афиши/, разных стран и их периодов.

Для получения допуска к экзамену студенту необходимо выполнить все практические и самостоятельные задания, уметь объяснить их, получить положительные оценки минимум по двум контрольным работам выполняемых в течение семестра.

Студенты в процессе изучения дисциплины и после ее завершения в соответствии с профилем материала должны демонстрировать:

1. Способность применять полученные знания.
2. Способность идентифицировать, формулировать и решать поставленные проблемы.
3. Понимание профессиональной и этической ответственности.
4. Наличие достаточно широкого образования, необходимого для понимания влияния

профессиональных проблем и их решений на общество и мир в целом

5. Знание современных проблем.
6. Способность работать в многопрофильных командах.
7. Способность результативного общения.
8. Понимание необходимости и стремления обучаться в течение всей жизни.

По курсу предусмотрены лекционные часы.

Основная дидактическая цель лекции — обеспечение ориентировочной основы для дальнейшего усвоения учебного материала.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Записи имеют первостепенное значение для занятия над самостоятельной работой студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику.

1. Вводная лекция к курсовому проекту «Корпоративная идентификация»

2. Основные понятия фирменного стиля. Элементы фирменного стиля в формировании корпоративной айдентики.

3. Носители, на которые наносится айдентика. Габариты полиграфической продукции, документации.

Третий семестр

ТЕМА 1. Введение в дисциплину «Проектирование в графическом дизайне». Графический дизайн как средство визуальных коммуникаций. Основные формы и средства выражения.

1.1. Философские категории искусства. Место дизайна в системе пространственных искусств.

1.2. Дизайн и культура общества. Дизайн как категория эстетической деятельности и художественная коммуникация.

1.3. Графический дизайн как средство художественной коммуникации. Основные формы и средства выражения.

ТЕМА 2. Вводная лекция к курсовому проекту «Корпоративная идентификация»

2.1. Виды логотипов. Функциональные и эстетические требования к логотипу.

2.2. Классификация логотипов по типу исполнения

2.3. Классификация логотипов по способу ассоциативного воздействия

2.4. требования к проектированию логотипа

ТЕМА 3. Основные понятия фирменного стиля. Элементы фирменного стиля в формировании корпоративной айдентики.

3.1. Терминологические понятия

3.2. Понятие фирменного стиля, его задачи и функции

3.3. Элементы фирменного стиля.

ТЕМА 4. Носители айдентики. Габариты полиграфической продукции, документации.

- 4.1. Понятие айдентики, отличительные признаки от фирменного стиля
- 4.2. Материальные и идейные составляющие базиса фирменного стиля и айдентики
- 4.3. Основные атрибуты деловой деятельности фирмы.

ТЕМА 5. Правовые требования к разработке фирменного стиля

- 5.1. Торговый знак и обеспечение правовой защиты его владельца со стороны государства.
- 5.2. Статус службы по фирменному (корпоративному) стилю в системе менеджмента организации.
- 5.3. Методы и принципы управления корпоративными имиджами.
- 5.4. Роль и место аналитики в деятельности подразделений по фирменному стилю.

Четвертый семестр

ТЕМА 1. Вводная лекция к курсовому проекту «Упаковка»

- 1.1. Классификация упаковок по типу исполнения
- 1.2. Основные требования к упаковке.
- 1.3. Требования к проектированию и методика выполнения задания.

ТЕМА 2. Виды упаковок. Способы и методы изготовления.

- 2.1. Упаковка как защита и структурный элемент.
- 2.2. Структура упаковки. Расчет размеров.
- 2.3. Композиция нестандартных форм
- 2.4. Футляр. Конструирование.

ТЕМА 3. Реализация и продвижение продукта

- 3.1. Рекламные функции упаковки.
- 3.2. Особенности восприятия рекламы.
- 3.3. Понятие мерчендайзинга.
- 3.4. Шрифт и иллюстрация в упаковке. Графические и композиционные решения.
- 3.5. Слоган на упаковке как форма программирования.

ТЕМА 4. Требования к маркировке продукции.

- 4.1. Информация о товаре, производителе и законодательство о рекламе.
- 4.2. Претестинг упаковки.
- 4.3. Основные требования к нанесению маркировки и информации на упаковку.

Пятый семестр

ТЕМА 1. Вводная лекция к курсовому проекту «Дизайн выставочного пространства».

- 1.1. Методика выполнения проекта.

1.2. Особые формы общественной среды.

1.3. Среда-событие .Требования к проектированию.

ТЕМА 2. Объемно-планировочные решения выставочных пространств.

2.1. Объемно-планировочное решение экспозиций: процесс и функциональная организация пространства.

2.2. Основные типы экспозиций.

2.3. Особенности оборудования для выставочных объектов.

2.4. Принципы колористического и светового решения экспозиций.

ТЕМА 3. Организация выставок средствами графики.

3.1. Композиция выставки.

3.2. Особенности восприятия зрителем. Масштабность.

3.3. Эргономика.

3.4. Время и движение в пространстве

ТЕМА 4. Визуальные коммуникации в организации внешней предметно-пространственной среды. Особенности проектирования

4.1. Визуальные коммуникации и смыслообразование в графическом дизайне.

4.2. Объекты и средства визуальной коммуникации в общественных интерьерах.

4.3. Особенности восприятия носителей в интерьерах. Эргономика.

4.4. Художественные средства построения композиции объектов визуальной информации.

4.5. Пиктографика в художественной и визуальной культуре. Сложение пиктографического знака

ТЕМА 5. Наружная реклама. Функциональные группы носителей наружной рекламы

5.1. Особенности восприятия рекламы.

5.2. Шрифт и иллюстрация. Слоган как форма программирования.

Шестой семестр

ТЕМА 1. Вводная лекция к курсовому проекту «Дизайн-концепция литературного произведения».

1.1. Теория и практика иллюстрирования книги. Понятия: изображение, рисунок, иллюстрация.

1.2. Основные задачи оформления изданий и требования к его качеству. Вид литературы и типизация оформление изданий.

1.3. Типовые строения книги, вариации типового строения издания в зависимости от содержания. Роль композиции изданий.

ТЕМА 2. Основные исторические этапы иллюстрированного материала. Функция иллюстрации в книге.

- 2.1. Искусство книжной иллюстрации в древнем мире. Древний Египет.
- 2.2. Средневековая европейская книжная иллюстрация.
- 2.3. Книжная иллюстрация на Руси.
- 2.4. Иллюстрация и графика стран Востока.
- 2.5. Научно-познавательная иллюстрация (современная научно-познавательная иллюстрация: учебная, научно-популярная и энциклопедическая литература).
- 2.6. Иллюстрирование художественной литературы (детская книга, драматургическое произведение).
- 2.7. Раскрытие литературного текста через иллюстрации.
- 2.8. Средства изобразительного искусства для формирования идейно-художественного замысла книги.

ТЕМА 3. Стилистические особенности оформления изданий различных жанров поэзия, драматургия, публицистика и др.).

- 3.1. Композиция издания. Графическое искусство. Книжная графика. Элементы книги.
- 3.2. Виды обложек книг. Принцип выбора переплета издания
- 3.3. Шрифты, используемые в книжной графике.

ТЕМА 4. Составные элементы печатного издания

- 4.1. Тексты, иллюстративный материал в издании.
- 4.2. Форматы представления текстовых блоков в издании.
- 4.3. Форматы представления иллюстративного материала.
- 4.4. Современное состояние и перспективы печатных изданий

Седьмой семестр

ТЕМА 1. Вводная лекция к курсовому проекту «Дизайн социальной рекламы».

- 1.1. Процесс воздействия и восприятия рекламы.
- 1.2. Основные средства маркетинговых коммуникаций.
- 1.3. Классификация рекламных средств.
- 1.4. Основные правила организации социальной рекламы.

ТЕМА 2. Современный плакат как эстетический и социальный феномен.

- 2.1. Графические принципы дизайна плаката.
- 2.2. Базовые принципы выразительности и актуальности социальных плакатов
- 2.3. Вербальный компонент плаката.

ТЕМА 3. Характерные особенности социальной рекламы как носителя и транслятора общественных ценностей.

3.1. Понятие социальной рекламы: дифференциация подходов. «Мягкий» и «жесткий» подходы к созданию социальной рекламы

3.2. Основные характеристики современной коммерческой и социальной рекламы.

3.3. Модели развития и функционирования социальной рекламы.

3.4. Социальная реклама как форма культурной коммуникации: Социальная реклама в системе внутри- и межкультурных коммуникаций.

3.5. Символический характер социально-рекламной коммуникации.

3.6. Социальный плакат в контексте проектной деятельности.

3.7. Дизайн плаката социальной рекламы, базовые принципы выразительности и актуальности.

ТЕМА 4. Просветительская роль социальной рекламы

4.1. Модель проектного формирования рекламной агитации.

4.2. Носители рекламы. Особенности восприятия информации.

4.3. Средства аудио- и видео- презентации социального проекта.

Восьмой семестр

ТЕМА 1. Вводная лекция к курсовому проекту «Исследовательский проект. Бренд».

1.1. Понятие бренда, основные дефиниции.

1.2. Требования к процессу исследовательского проекта и содержание проектной экспозиции.

ТЕМА 2. Методология проектирования комплексных дизайн-объектов.

2.1. Понятие о типе потребителя и сценарное моделирование в процессе разработки графической серии

2.2. Особенности работы дизайнера в условиях практики. Организация труда в условиях реальной проектной практики.

2.3. Методология самопроектирования.

2.4. Стратегия и тактика проектирования. Выбор направлений проектирования.

Определение объёма проекта. Формы репрезентации.

ТЕМА 3. Брендирование городского пространства

3.1. Дизайн идентичности. Изучение культурного наследия в графическом дизайне.

3.2. Графический язык города.

3.3. Знак и знаковые системы в городской среде.

3.4. Трансформация изобразительных образов в знаковые.

ТЕМА 4. Городские праздники

- 4.1. Основные типы городских праздников. Особенности организации процесса .
- 4.2. Модель проектного формирования праздника шествия.
- 4.3. Модель проектного формирования промоакции.
- 4.4. Визуальный компонент в формировании праздничной среды средствами графики
- 4.5. Мультимедийный документ и форматы представления его элементов

ТЕМА 5. Графический дизайн в среде. Суперграфика.

- 5.1. Композиционно-художественное построение информационных систем- общая организация в структуре города ; композиция в городских центрах ; включение в архитектуру зданий
- 5.2. Художественные средства построения композиции объектов визуальной информации
- 5.3. Принципы формирования среды средствами суперграфики

Вопросы для самопроверки

1. Проектирование в графическом дизайне. Структура процесса проектирования.
2. Проектная графика как средство решения проектных задач, демонстрации замысла и коммуникации.
3. Понятие о предпроектном исследовании графического объекта, сборе информации, видах эскизирования.
4. Творческий поиск в процессе проектирования. Форэскиз проекта. Требования к форэскизу.
5. Стадия творческой разработки проекта, требования к экспозиции проекта.
6. Орнамент. Место и назначение орнамента в мировой культуре. Основные закономерности построения.
7. Дизайнерский чертеж как средство проектной коммуникации.
8. Творчество и мышление, творчество и познание, творчество и интуиция. Парадокс рождения нового (общая проблема).
9. Ассоциации и творческое мышление.
10. Линейная и ленточно-пятновая графика. Цветная графика и приемы ее исполнения.
11. Формообразующие факторы в дизайне.
12. Понятие о проектном поиске, идее и ее разработке в дизайнерском проектировании.
13. Требования к составу проекта и содержание проектной экспозиции.
14. Формат и композиция плаката.
15. Поиск темы плаката в рамках предложенной тематики.

16. Эскизы с поиском темы, композиции, цветового решения.
17. Цифровые технологии графического дизайна на примере одностраничного документа.
18. Программы для графического дизайна. Сравнение параметров.
19. Выбор варианта эскиза для дальнейшей разработки.
20. Художник и книга. «Книга художника».
21. Объемно-плоскостные приемы макетирования.
22. Место шрифта (знака) в системе проектирования печатной продукции.
23. Основные элементы книжного дизайна.
24. Серийность. Признаки и рамки серийности.
25. Модулирование (пропорционирование) в типографике.
26. Формат. Поля.
27. Система восприятия разворотов и временной характер воздействия на читателя-«зрителя».
28. Цифровые технологии.
29. Верстка и ее структурная роль в проектировании.
30. Виды иллюстрации.
31. Краткая история книжной иллюстрации.
32. Технические возможности полиграфии в искусстве книги.
33. Жанры книги.
34. Макет книги.
35. Принципы книжного макетирования.
36. Оригинал-макет.
37. Художественная литература. Сюжет в книге.
38. Прочтение авторского текста.
39. Ассоциативное решение. Цифровые технологии.
40. Цифровая графика и обработка «ручной» графики для печати. Графические программы.
41. Структура и иерархическая соподчиненность.
42. Способы выделения в тексте.
43. Заголовок. Цифровые технологии.
44. Плоскость и глубина. Фактура слова.
45. Шрифтовой плакат.
46. Журнальный макет.
47. Рекламные модули, полосы.
48. Буклет с экспрессивным шрифтовым решением.
49. Марка, логотип, товарный знак.

50. Графика и простота знака.
51. Переплетные материалы.
52. Фактура как средство композиции.
53. Способы печати и тиснения. Цифровые технологии.
54. Подготовка оригиналов для типографии.
55. Суперобложка, различных видов.
56. Современные дизайнерские решения.
57. Футляр. Конструирование.
58. Упаковка как защита и структурный элемент.
59. Особенности восприятия рекламы.
60. Шрифт и иллюстрация.
61. Слоган как форма программирования.
62. Графические и композиционные решения.
63. Структура упаковки. Расчет размеров.
64. Композиция нестандартных форм.
65. Основные требования к упаковке.
66. Рекламные функции упаковки.
67. Информация о товаре, производителе и законодательство о рекламе.
68. Претестинг упаковки.
69. Композиция выставки.
70. Особенности восприятия зрителем.
71. Масштабность.
72. Время и движение в пространстве.
73. Графические композиции большого масштаба в интерьере и городской среде.
74. Принципы оп-арта в графических проектах большого масштаба для средового дизайна замкнутых и открытых пространств.
75. Суперграфика как элемент синтеза искусств.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Проектирование представляет собой сложный процесс создания дизайн-графики, он достаточно часто является предметом рассмотрения в литературе по дизайну или художественному конструированию. Можно сказать, что разработка этапов проектирования в графическом дизайне строилась на уже разрабатываемой теоретической основе промышленного дизайна.

Так, если разработка промышленных изделий опирается на художественно-конструкторский анализ, то логика этапов графического проектирования соответствует его методике. «Проектирование продуктов графического дизайна ни в чем существенно не отличается от проектирования предмета-товара. Это проектирование разворачивается по тем же закономерностям, подчиняется тем же критериям качественной оценки».

Процесс проектирования состоит из нескольких этапов: сбор информации, сравнение и анализ, определение проблемы, постановка цели; художественное решение, которое возникает после того, как найдены ведущие аргументы проектного предложения и определена общая концепция проекта.

Становление дизайн-проектирования шло в двух направлениях:

- происходило постепенное усложнение дизайнерской деятельности;
- способствовало росту исследований в данной сфере.

Изучение дизайн-проектирования касалось различных социокультурных аспектов этого процесса, а также научно-теоретического осмысления самого феномена.

Поэтому процесс дизайн-проектирования характеризуется более разработанной теоретической базой, касающейся как структурных элементов проектного процесса, так и его терминологического аппарата. В сравнении с первыми теоретическими разработками этапов дизайн-проектирования произошло увеличение их числа. Усложнение структуры проектного процесса определяется потребностью в большей его детализации, которая в конечном счёте должна способствовать более качественным результатам дизайнерской деятельности.

Заметим, что дизайн-проектирование осуществляется одновременно в двух плоскостях: мыслительной и практической. Не случайно, говоря о мыслительной составляющей, выделяют следующие ступени проектирования: «процесс анализа – оценки – синтеза». В последующем, говоря об этапах дизайн-проектирования, будем характеризовать их с этих двух позиций.

В дизайн-проектировании выделяют две ступени: *предпроектную и проектную*.

1. Предпроектная.

Предпроектная ступень дизайн-проектирования связана со сбором, обобщением информации о проектной задаче, о возможных способах её решения, о достоинствах и недостатках, имеющихся аналогах этих решений, разработка собственных принципов.

- *Анализ проектной ситуации*, позволяющий четко определить объект проектирования. На этом этапе, прежде всего, осуществляется сбор информации об объекте проектирования. Происходит осознание функциональных свойств будущего дизайн-объекта.

- *Выявление проблемы*, состоящее в анализе противоречий, определении разного рода несоответствий и пр.

- *Определение потребителя*. Для успешной реализации коммуникативной функции необходим анализ визуальной культуры тех, которым будет адресован дизайн-продукт. С этой целью требуется проведение специальных дополнительных исследований и т.п. Должна быть осуществлена характеристика возраста, характера, модели поведения в данной ситуации и т.п.

- *Поиск приемов, методов*. Осуществляется поиск методов решения, которые позволят использовать нетривиальные, новые идеи, либо использовать методы, уже зарекомендовавшие себя, прибегая к их модернизации и совершенствованию.

- *Разработка дизайн-концепции*– это разработка основной образной идеи будущего проекта, т. е. дизайн-концепции.

Необходимо заметить, что становление дизайн-концепции связывают с «пограничной ситуацией», свидетельствующей о том, что предпроектный анализ подходит к завершению, уступая место проектному анализу. Иными словами, дизайн-концепция – это образная идея будущего проекта, формулировка его смыслового содержания как идейно-тематической основы замысла дизайнера.

2. Проектная.

Проектный анализ направлен на создание дизайнерского продукта. Проектная ступень дизайн-проектирования представлена этапами:

- *Создание функциональной схемы* объекта проектирования, которая основывается на анализе требований, предъявляемых к нему с позиций «человек – объект», «объект – среда». Данный этап является очень важным, так как на этом этапе вырабатывается функциональная схема разрабатываемого объекта. От неё, с одной стороны, будут зависеть направления проектной деятельности, а, с другой стороны, функциональные свойства будут выступать одним из критериев в оценке результатов проектирования;

- *Подбор и анализ аналогов* согласно уже установленной функциональной схеме. Здесь происходит сбор информации по различным источникам, касающимся подобранных аналогов (просматриваются различные материалы, каталоги и т.п.);

- *Разработка композиционно-пластических решений*, представляет собой визуальный поиск воплощения дизайн-концепции. Здесь осуществляется практическое решение проблемы соотношения формы и содержания через эскизирование, макетирование;

- *Выбор оптимального варианта* проектного решения через анализ композиционного решения целостности формы, единства и характера всех ее элементов, соответствия формы содержанию;

- *Подача проекта*, обоснование идеи и проектного решения;
- *Общее заключение* по объекту, включающее его критику, оценку.

Следует отметить, что процесс проектирования дизайн-графики или любого другого вида художественно-проектной деятельности не обязательно характеризуется индивидуальностью в разработке. Возможны следующие методики организации проектного процесса:

- работа в творческих командах;
- мозговые штурмы;
- деловые игры;
- проектные семинары.

Задача различных методик дизайн-проектирования заключается в генерации различных идей, что позволяет найти наиболее оптимальное проектное решение.

Грамотная реализация установленных этапов способствует нахождению эффективного проектного решения, так как их система представляет собой главный инструмент дизайн-проектирования. Необходимо отметить, что практическая деятельность по созданию дизайн-графики способствует качественному улучшению проектного процесса из-за овладения различными умениями и навыками в проведении функционального анализа объекта, поиске аналогов и т.п.

Практические занятия по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне» направлены на овладение студентом проектных умений и компетенций в области дизайна, и на формирование и развитие системности познавательных процессов при решении проектных задач. В течение семестра к разработке выдаются одна – две темы, которые последовательно реализуются в ходе практических занятий и самостоятельных работ студентов. Тематика и содержание занятий «работают» на приобретение студентом качественного образовательного продукта, т.е. достижение наилучшего результата в ходе разработки темы проектного задания. От студента требуется методичность действий в процессе освоения дисциплины, следование четкому графику выполнения практических и самостоятельных работ.

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических умений - профессиональных или учебных, необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам.

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования, учебной и производственной (профессиональной) практики.

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя ряда практических работ. Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности важно развить у них интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, конструктивные, поэтому характер заданий на занятиях должен быть таким, чтобы студенты были поставлены перед необходимостью анализировать процессы, состояния, явления, проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной практической задачи. В качестве методов практического обучения профессиональной деятельности широко используются анализ и решение производственных ситуационных задач, деловые имитационные игры.

Студенты должны приходить на практическое занятие, предварительно подготовившись к нему. Самостоятельность работы студентов при подготовке к практическому занятию и непосредственно на практическом занятии обеспечивается наличием методических указаний для каждого практического занятия, в которых указываются: тема занятия; цель занятия (зачем необходимо усваивать учебный материал данной темы); задачи занятия (конкретные компетенции, которые студент должен приобрести); учебные вопросы, разбираемые на занятии; методы проведения занятия, формы контроля.

Итоговой формой контроля качества по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне» является экзамен, а также курсовой проект, который студенты представляют перед допуском к экзамену на кафедральном просмотре.

Третий семестр

Тема: Корпоративная идентификация

Цель: создание узнаваемого и запоминающегося фирменного стиля

Задачи:

На основе рассмотрения объекта (фирменный стиль) как системы связей: человек-фирма-идентификация:

1. Изучить влияние «среды-события» средствами визуальной коммуникации
2. Проанализировать образное решение наружной рекламы общественно-культурного заведения
3. Концептуальное предложение образного решения системы визуальной коммуникации
4. Создать «папку» и грамотно поместить знак и атрибутику на сувенирную продукцию.

Ход проектирования

Подготовительный этап (предпроектное исследование)

- Исследование аналогичных фирменных блоков, сбор информации;
- Изучение требований к фирменному блоку;

- Визуальное представление темы

К защите этапа: исследовательский раздел пояснительной записки; представить этап на А3; определиться с тематикой, сделать несколько эскизов на форматах А4

Проектный поиск

- Формирование образа (определение общей идеи образного, стилистического решения);
- Создание образа фирменного блока (знак, цветовое и шрифтовое решение)

К защите этапа: форэскизы, концептуальный раздел пояснительной записки

Проектная разработка

- Завершение утверждение концепции проекта;
- Исполнение знака в вариациях

К защите этапа: вариант планшетной подачи – компоновка, знак на фоне, инверсия, знак в объеме, разрушение формы, построение знака

Заключительный этап

- Исполнение графической части проекта;

К защите этапа: пояснительная записка

Состав проекта

1. Экспозиционный ряд: 1 планшет, 750×500

- знак;
- цветное и черно-белое исполнение;
- написание;
- исполнение на фоне;
- объем;
- сетка, построение

2. Пояснительная записка:

- введение;
- исследовательский раздел;
- концептуальный раздел;
- заключение;
- список использованных источников

3. Приложение: эскизы (предпроектный анализ, клаузуры, творческий поиск)

Тематика практических занятий

1. Предпроектный анализ: Ситуационный и контекстный анализ аналогов и прототипов
2. Предпроектный анализ. Маркетинговые исследования.
3. Стадия творческого поиска. Формулирование целевой установки на проектирование.

Клаузура

4. Стадия творческого поиска. Поиск темы объекта – вариантное эскизирование.
5. Стадия творческого поиска. Формулирование проектной концепции. Форэскиз. Работа над пояснительной запиской к проекту (обоснование идеи и проектной концепции).
6. Стадия творческой разработки. Разработка логотипа
7. Стадия творческой разработки. Разработка фирменного блока
8. Стадия творческой разработки. Колористическое решение. Решение объектов в материале.
9. Стадия творческой разработки. Разработка информационных установок и коммуникативных элементов.
10. Стадия творческой разработки. визуализация объектов. Эскиз экспозиции проекта. Работа над пояснительной запиской к проекту (обоснование композиционного, технологического, колористического решения).
11. Заключительная стадия. Работа над планшетным рядом.

Четвертый семестр

Тема: Разработка серии упаковок

Цель: формирование лояльного отношения потребителя к продукту средствами графического дизайна (упаковка товара).

Задачи:

На основе рассмотрения объекта (бренд компании, упаковка) как системы связей: бренд-упаковка-потребитель:

1. Изучить влияние упаковки(этикетки) на потребителя как одного из главных графических оболочек бренда - образа продукта.
2. Провести маркетинговые исследования конкурентов 1 и 2го уровня.
3. Подготовить техническое задание
4. Предложить концепцию образного решения, образа упаковки, с учетом мнений потенциальных потребителей.

Ход проектирования

Подготовительный этап (предпроектное исследование)

- Исследование аналогичных упаковок, сбор информации; маркетинговые исследования
- Изучение требований к упаковочному материалу и маркировки продукта;
- Визуальное представление темы. Подбор ассоциативного ряда, подбор изобразительного материала для визуализации ожиданий, ассоциаций, желаний потребителя

К защите этапа: исследовательский раздел пояснительной записки; представить этап на А3; определиться с тематикой, маркетинговые исследования, портрет потребителя.

Проектный поиск

- Формирование образа (определение общей идеи образного, стилистического решения);
- Индивидуальная оценка упаковки.
- Оценка дизайна упаковки в корпоративном блоке.
- Оценка дизайна упаковки относительно продукции конкурентов

К защите этапа: форэскизы, концептуальный раздел пояснительной записки

Проектная разработка

- Выбор типа композиции;
- Размещение информационных и изобразительных элементов на упаковке
- Рекламная роль упаковки.

К защите этапа: варианты планшетной подачи – компоновка, пояснительная записка (текстовая часть без приложений).

Заключительный этап

- Исполнение графической части проекта;

К защите этапа: пояснительная записка

Состав проекта

1. Экспозиционный ряд: 3 планшета, 750×500
2. Пояснительная записка:
 - введение;
 - исследовательский раздел;
 - концептуальный раздел;
 - технологический раздел;
 - заключение;
 - список использованных источников
 - приложения: эскизы (предпроектный анализ, клаузуры, творческий поиск)
3. Макет (масштаб 1:1)

Тематика практических занятий

1. Предпроектный анализ: Ситуационный и контекстный анализ аналогов и прототипов
2. Предпроектный анализ. Маркетинговые исследования.
3. Стадия творческого поиска. Формулирование целевой установки на проектирование.

Клаузура

4. Стадия творческого поиска. Поиск темы объекта – вариантное эскизирование.
5. Стадия творческого поиска. Формулирование проектной концепции. Форэскиз. Работа над пояснительной запиской к проекту (обоснование идеи и проектной концепции).
6. Стадия творческой разработки. Разработка иллюстраций.

7. Стадия творческой разработки. Подбор гарнитуры шрифтов

8. Стадия творческой разработки. Колористическое решение. Решение объектов в материале.

9. Стадия творческой разработки. Мерчендайзинг объекта: способы позиционирования.

10. Стадия творческой разработки. Визуализация объектов. Эскиз экспозиции проекта.

Работа над пояснительной запиской к проекту (обоснование композиционного, технологического, конструкторского, колористического и маркетингового решения).

11. Заключительная стадия. Работа над планшетным рядом.

Пятый семестр

Тема: Дизайн выставочного пространства

Цель: решение проблемы визуальной репрезентации образа фирмы в организации предметно-пространственной среды ее экспозиционного пространства (экспоместа).

Задачи:

- Изучить особые формы общественной среды. Выставочное пространство как среда-событие.

- Анализ планировки и распределения выставочных площадей, влияние чувственных компонентов на формирование образа экспозиционного пространства, динамики восприятия форм и объемов экспозиционного пространства, особенности проектирования оборудования для выставок.

- Визуальные коммуникации в организации образного выставочного пространства.

- Концептуальное предложение образного решения выставочного места при помощи визуальных коммуникаций

Ход проектирования

Подготовительный этап (предпроектное исследование).

- Проанализировать выбранную компанию (логотип, торговые марки, рекламные компании, ценовая политика, имеющиеся POS материалы, фирменные цвета), исследование аналогичных компаний и их презентаций в подобных экспофорумах;

- Исследование выставочного оборудования (изучение требований к выставочному оборудованию, анализ информации по организации зон);

- Работа с планом (зонирование)

К защите этапа: теоретическое обобщение в исследовательском разделе пояснительной записки, предпроектные исследования – планшет (500x750), предложение по зонированию.

Проектный поиск

- Сценарное моделирование, формирование «образа места» (определение общей идеи образного, стилистического решения);

- Графическая часть: эскиз-идея планировочного решения, вариантное эскизирование функциональных зон и системы визуальных коммуникаций;

- Подбор оборудования

К защите этапа: утверждение план-схемы размещения оборудования, форэскизы, концептуальный раздел пояснительной записки.

Проектная разработка

- Завершение объемно-планировочного решения, утверждение эскиза графики проекта;

- Разработка системы визуальных коммуникаций;

- Разработка эргономических схем, чертежей предметного наполнения

К защите этапа: генплан, чертежи, перспективы, обоснование проекта по конструкторской и эргономической части в пояснительной записке

Заключительный этап

- Исполнение графической части проекта;

- Теоретическое обобщение в заключении к пояснительной записке

Состав проекта

1. Экспозиционный ряд: 4 планшета 50x75

- генплан;

- 3-4 перспективы;

- чертежи, эргономические схемы

2. Пояснительная записка:

- введение;

- исследовательский раздел;

- концептуальный раздел;

- конструкторско-технологический раздел;

- эргономический раздел;

- заключение;

- список использованных источников

- приложения: эскизы (предпроектный анализ, клаузуры, творческий поиск, чертежи)

Тематика практических занятий

1. Предпроектный анализ: Ситуационный и контекстный анализ аналогов и прототипов

2. Предпроектный анализ эйдетики компании. Ситуационный и контекстный анализ аналогов и прототипов. Исследовательский раздел ПЗ

3. Стадия творческого поиска. Поиск темы объекта – вариантное эскизирование.

4. Стадия творческого поиска. Формулирование проектной концепции. Вариантное эскизирование. Форэскиз. Работа над пояснительной запиской. Концептуальный раздел ПЗ.

5. Стадия творческой разработки. Завершение зонирования и подбора оборудования. Разработка системы визуальных коммуникаций.

6. Стадия творческой разработки. Выполнение чертежей, схем, инженерно-технологическое обоснование. Технологический раздел ПЗ

7. Заключительная стадия. Работа над планшетным рядом: выполнение чертежей, схем, цвето-пластическое решение.

8. Заключительная стадия. Графическая подача проекта. Оформление ПЗ. Подготовка к защите КП.

Шестой семестр

Тема: Дизайн-концепция литературного произведения

Цель: создать запоминающийся, яркий, выразительный дизайн книги; передать образ произведения

Задачи:

1. Разработать обложку, форзац, иллюстрации (5 шт), шмуцтитул, букваца.
2. Создать интересный, декоративный элемент к книге (закладку).

Ход проектирования

Подготовительный этап (предпроектное исследование)

К защите этапа: исследовательский раздел пояснительной записки, предпроектное исследование (аналоги художественного исполнения произведения, эмоциональное выражение (цвет, фактура, форма), прототип, определить аудиторию) (50x75), форэскизы

Проектный поиск

К защите этапа: концептуальный раздел пояснительной записки (2.1-2.2), эскизы

Проектная разработка

К защите этапа: концептуальный раздел пояснительной записки, визуальный ряд проекта на листах – готовые 3 иллюстрации, обложка книги, форзац

Заключительный этап

- Компоновка планшета на листах формата А3
- Визуализация представленного материала

Состав проекта

1. Экспозиционный ряд: планшет 1x1,5 м.
 - визуальный ряд серий социальных плакатов;
 - визуальный ряд агитационной рекламы;

- исследовательский поиск

2. Пояснительная записка:

- введение;

- исследовательский раздел;

- концептуальный раздел;

- заключение;

- список использованных источников

- приложения: эскизы (предпроектный анализ, клаузуры, творческий поиск, схемы)

Тематика практических занятий

1. Предпроектный анализ: Ситуационный и контекстный анализ аналогов и прототипов

2. Предпроектный анализ (*аналоги художественного исполнения произведения, эмоциональное выражение (цвет, фактура, форма), прототип, целевая аудитория*) Работа над пояснительной запиской к проекту (введение и предпроектный анализ объекта).

3. Предпроектный анализ: Исследовательский раздел ПЗ.

4. Стадия творческого поиска. Поиск темы объекта – вариантное эскизирование.

5. Стадия творческого поиска. Генерирование концепции. Выбор текстовых элементов для иллюстрирования. Разработка обложки. Вариантное эскизирование. Концептуальный раздел ПЗ.

6. Стадия творческой разработки.

7. Стадия творческой разработки. Разработка основных разворотов. Проработка иллюстраций. Сетка.

8. Стадия творческой разработки. Обоснование типа верстки и гарнитур шрифтов
Технологический раздел ПЗ

9. Заключительная стадия. Визуализация объектов. Эскиз экспозиции проекта. Работа над пояснительной запиской к проекту (обоснование композиционного, конструктивного, колористического решения). Оформление ПЗ. Подготовка к защите КП.

Седьмой семестр

Тема: Дизайн социальной рекламы

Цель: с помощью социальной рекламы рассказать о существующей проблеме в обществе

Задачи:

1. Определить самые актуальные и современные проблемы, остановить свой выбор, предоставить ряд существующих плакатов на выбранную тему

2. Предложить концепцию графического решения плакатов и агитационной рекламы (листочки, флайеры, буклеты, рекламоносители: футболки, пакеты, кепки, шары и т.д.)

3. Разработать интересный запоминающийся элемент, герой и слоган социальной рекламы; создать единый образ.

Ход проектирования

Подготовительный этап (предпроектное исследование)

- Проанализировать рекламные социальные плакаты по выбранной тематике (привести примеры)

- Ассоциативный ряд (привести пример), на что направлена данная проблема и какими средствами будет решаться (цветовое, образное решение)

- Разработать первые образные идеи по теме

К защите этапа: исследовательский раздел пояснительной записки, предпроектное исследование (планшет 500x750), форэскизы

Проектный поиск

- Определиться с графическими составляющими данного проекта, сформировать текстовое содержание плаката

- Проработать образное решение социального плаката графическими средствами

- Визуализация представленного материала

К защите этапа: концептуальный раздел пояснительной записки, эскизы

Проектная часть

- Создать яркие запоминающиеся социальные плакаты по существующему вопросу

- Завершить работы по визуально-информационным носителям

- Визуализация представленного материала

К защите этапа: теоретическое обобщение в заключении пояснительной записки, визуальный ряд проекта на листах, предложение по планшету

Заключительный этап

- Компонировка планшета на листах формата А3

- Визуализация представленного материала

К защите этапа: пояснительная записка, компоновка планшета

Состав проекта

1. Экспозиционный ряд: планшет 1x1,5 м.

- визуальный ряд серий социальных плакатов;

- визуальный ряд агитационной рекламы;

- исследовательский поиск

2. Пояснительная записка:

- введение;

- исследовательский раздел;

- концептуальный раздел;
- заключение;
- список использованных источников
- приложения: эскизы (предпроектный анализ, клаузуры, творческий поиск, схемы)

Тематика практических занятий

1. Предпроектный анализ: Ситуационный и контекстный анализ аналогов и прототипов

2 Предпроектный анализ .Постановка проблемы . Ситуационный анализ, фотофиксация, Ассоциативный ряд.

3 Предпроектный анализ Работа над пояснительной запиской к проекту (введение и предпроектный анализ).

4 Стадия творческого поиска. Генерирование концепции. Вариантное эскизирование. Концептуальный раздел ПЗ.

5 Стадия творческой разработки. Колористическое решение. Решение объектов в материале.

6 Стадия творческой разработки Обоснование типа верстки и гарнитур шрифтов. Технологический раздел ПЗ

7 Заключительная стадия. Визуализация. Эскиз экспозиции проекта. Работа над пояснительной запиской к проекту (обоснование композиционного, технологического, колористического решения и социальной значимости). Оформление ПЗ. Подготовка к защите КП.

Восьмой семестр

Тема: Исследовательский проект. Бренд.

Цель: Пространственная графика в формировании бренда города и городского пространства.

Задачи:

1. Определить самые актуальные и современные проблемы, остановить свой выбор, предоставить ряд существующих плакатов на выбранную тему
2. Предложить концепцию графического решения проблемы
3. Предложить решение выбранной концепции средствами графического дизайна

Ход проектирования

Подготовительный этап (предпроектное исследование)

- Проанализировать феномен «среда» как специфическую категорию проектирования.
- Ассоциативный ряд (привести пример), на что направлена данная проблема и какими средствами будет решаться (цветовое, образное решение)
- Разработать первые образные идеи по теме

К защите этапа: исследовательский раздел пояснительной записки, предпроектное исследование (планшет 2 шт. 500x750), форэскизы

Проектный поиск

- Определиться с графическими составляющими данного проекта, сформировать непосредственное окружение потребителя среды, совокупность природных и искусственных средовых пространств и их вещного наполнения, находящиеся в постоянном взаимодействии с человеком и его запросами.

- Выбор объекта анализа в соответствии с проектной задачей

- Визуализация представленного материала

К защите этапа: концептуальный раздел пояснительной записки, эскизы

Проектная часть

- Сформировать активные композиционные узлы, становление идейно – содержательных и зрительно – целостных пространственных формирований.

- Завершить работы по визуально-информационным носителям

- Визуализация представленного материала

К защите этапа: теоретическое обобщение в заключении пояснительной записки, визуальный ряд проекта на листах, предложение по подаче проекта

Заключительный этап

- Компоновка планшета на листах формата А3

- Визуализация представленного материала

К защите этапа: пояснительная записка, компоновка планшета, презентация

Состав проекта

1. Экспозиционный ряд: планшет 1x1,5 м.

2. Пояснительная записка:

- введение;

- исследовательский раздел;

- концептуальный раздел;

- заключение;

- список использованных источников

- приложения: эскизы (предпроектный анализ, клаузуры, творческий поиск, схемы)

3. презентационный ролик проекта (ppt.aix....)

Тематика практических занятий

1. Предпроектный анализ: Ситуационный и контекстный анализ аналогов и прототипов

2 Предпроектный анализ визуальной и предметно-пространственной среды городского пространства. Ситуационный анализ, фотофиксация, цвето-фактурный анализ среды.

3. Стадия предпроектного исследования. Анализ стилеобразующих факторов городской среды, визуальных носителей семантики предметно-пространственной среды. Оформление первого раздела пояснительной записки к проекту (введение и предпроектный анализ)

4. Стадия творческого поиска. Клаузура «Городская среда – история и современность»

5. Стадия творческого поиска. Клаузура «Городская среда – образ времени»

6. Стадия творческого поиска. Клаузура «Городская среда – площадка для рекламы»

7. Стадия творческого поиска Генерирование концепции. Вариантное эскизирование.

8. Поиск морфологической основы для эскиз-идеи, определение структуры объекта проектирования. Выдвижение проектной концепции – форэскиз. Оформление концептуального раздела пояснительной записки к проекту

9. Стадия творческой разработки. Разработка серии графических объектов в контексте выбранной проблематики.

10. Стадия творческой разработки. Разработка системы визуально – графических знаков и решений, вычлененная из других составляющих среды часть ее зрительных воздействий (информационных устройств, графических символов и пр.), призванная решать задачи обеспечения ориентации, утоления информационного голода, регулирования поведения человека в конкретных предметно – пространственных ситуациях. Набор выразительных, броских по цвету, острых по форме элементов среды (реклама, информационное табло, пиктография, суперграфика, шрифтовые комбинации, система цветового зонирования). Основные средства графических изображений (фотографика, монтаж, типографика, цветографика компьютерная графика) в формировании предметно – пространственной среды.

11. Стадия творческой разработки. Обоснование типа верстки и гарнитур шрифтов. Эмоциональный и смысловой аспекты социального взаимодействия средствами визуально – графического языка. Технологический раздел ПЗ

12. Завершающая стадия проекта. Визуализация. Эскиз экспозиции проекта. Работа над пояснительной запиской к проекту (обоснование композиционного, конструктивного, колористического решения). Оформление ПЗ. Подготовка к защите КП.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса обучения. Самостоятельная работа является специфическим педагогическим средством организации и управления самостоятельной деятельностью студентов в учебном процессе.

Самостоятельная работа может быть представлена как средство организации самообразования и воспитания самостоятельности как личностного качества. Как явление самовоспитания и самообразования самостоятельная работа студентов обеспечивается комплексом профессиональных умений студентов, в частности умением осуществлять планирование деятельности, искать ответ на непонятное, неясное, рационально организовывать свое рабочее место и время.

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений.

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:

- развивающую;
- информационно-обучающую (аудиторные занятия, не подкрепленные самостоятельной работой, становятся малорезультативными);
- ориентирующую и стимулирующую;
- воспитывающую;
- исследовательскую.

Студенты выполняют ряд комплексных домашних заданий (графических работ) по основным разделам дисциплины. Содержание заданий и характер их оформления определяется рабочими программами. Выполнение практических и самостоятельных работ студентами проводится самостоятельно под контролем (или консультацией) преподавателя.

В рамках данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной работы:

- работа в сети Интернет, поиск и анализ информации по проектной проблеме;
- предпроектные исследования и разработка программы действий;
- анализ проблемы на основе изучения прямых и косвенных аналогов;
- работа над эскизным дизайн-проектом;
- завершение работы над итоговой подачей проекта.

Студентам рекомендуется с самого начала освоения данного курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

При освоении данного курса студент может пользоваться ЭБС вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному

занятию может оказать имеющийся в данном комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала.

Домашние графические работы выполняются по мере последовательности прохождения курса и выдаются по определенному графику. Задания на домашние графические работы индивидуальные для каждого студента.

При выполнении домашних графических работ необходимо внимательно изучить методические рекомендации по их выполнению.

Для подведения промежуточных результатов текущей успеваемости обучающихся дважды в семестр проводится форма текущего контроля – контрольная точка. Аттестованным считается студент, у которого выполнено на данный период необходимое количество заданий для самостоятельной работы.

При выполнении практических работ и итоговых проектов следует пользоваться основной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины.

Примерные задания для самостоятельной работы студентов

Третий семестр

Тема: Корпоративная идентификация

- 1 Предпроектное исследование.
- 2 Анализ аналогов и прототипов. Исследовательский раздел ПЗ.
- 3 Проектный поиск
- 4 Генерирование концепции. Вариантное эскизирование. Концептуальный раздел ПЗ
- 5 Стадия разработки проекта
- 6 Выполнение макетов, схем, композиционно-технологическое обоснование.

Технологический раздел ПЗ

- 7 Завершающая стадия проекта
- 8 Графическая подача проекта. Оформление ПЗ. Подготовка к защите КП.

Вопросы для самопроверки:

1. Марка, логотип, товарный знак.
2. Графика и простота знака.
3. Переплетные материалы.
4. Фактура как средство композиции.
5. Способы печати и тиснения. Цифровые технологии.
5. Подготовка оригиналов для типографии.

Четвертый семестр

Тема: Разработка серии упаковок

1 Предпроектное исследование.

2 Предпроектный анализ, маркетинговые исследования: Ситуационный и контекстный анализ аналогов и прототипов. Исследовательский раздел ПЗ

3 Проектный поиск. Формулирование проектной концепции. Вариантное эскизирование. Форэскиз. Работа над пояснительной запиской. Концептуальный раздел ПЗ.

4 Стадия разработки проекта.

5 Завершение композиционного поиска. Разработка иллюстраций и подбор шрифтов.

6 Выполнение макетов, схем, композиционно-технологическое обоснование. Технологический раздел ПЗ.

7 Завершающая стадия проекта.

8 Работа над планшетным рядом: выполнение разверток, схем, цвето-пластическое решение, мерчендайзинг объекта .

9 Графическая подача проекта. Оформление ПЗ. Подготовка к защите КП.

Вопросы для самопроверки:

1. Структура упаковки. Расчет размеров.

2. Композиция нестандартных форм.

3. Основные требования к упаковке.

4. Рекламные функции упаковки.

5. Информация о товаре, производителе и законодательство о рекламе.

6. Претестинг упаковки.

Пятый семестр

Тема: Дизайн выставочного пространства

1 Предпроектное исследование.

2 Предпроектный анализ эйдетики компании. Ситуационный и контекстный анализ аналогов и прототипов. Исследовательский раздел ПЗ

3 Проектный поиск. Формулирование проектной концепции. Вариантное эскизирование. Форэскиз. Работа над пояснительной запиской. Концептуальный раздел ПЗ.

4 Стадия разработки проекта.

5 Завершение зонирования и подбора оборудования. Разработка системы визуальных коммуникаций.

6 Выполнение чертежей, схем, инженерно-технологическое обоснование. Технологический раздел ПЗ

7 Завершающая стадия проекта.

8 Работа над планшетным рядом: выполнение чертежей, схем, цвето-пластическое решение.

9 Графическая подача проекта. Оформление ПЗ. Подготовка к защите КП.

Вопросы для самопроверки по теме:

1. Композиция выставки.
2. Особенности восприятия зрителем.
3. Масштабность.
4. Эргономика.
5. Время и движение в пространстве.

Шестой семестр

Тема: Дизайн-концепция литературного произведения

1 Предпроектное исследование.

2 Предпроектный анализ (*аналоги художественного исполнения произведения, эмоциональное выражение (цвет, фактура, форма), прототип, целевая аудитория*) Работа над пояснительной запиской к проекту (введение и предпроектный анализ объекта).

3 Исследовательский раздел ПЗ.

4 Проектный поиск. Генерирование концепции. Выбор текстовых элементов для иллюстрирования. Разработка обложки. Вариантное эскизирование. Концептуальный раздел ПЗ.

5 Стадия разработки проекта.

6 Разработка основных разворотов. Проработка иллюстраций. Сетка.

7 Обоснование типа верстки и гарнитур шрифтов Технологический раздел ПЗ

8 Завершающая стадия проекта.

9 Визуализация объектов. Эскиз экспозиции проекта. Работа над пояснительной запиской к проекту (обоснование композиционного, конструктивного, колористического решения). Оформление ПЗ. Подготовка к защите КП.

Вопросы для самопроверки по теме:

1. Виды иллюстрации.
2. Краткая история книжной иллюстрации.
3. Технические возможности полиграфии в искусстве книги.
4. Жанры книги. Макет книги.
5. Принципы книжного макетирования. Оригинал-макет.
6. Суперобложка, различных видов.
7. Художественная литература. Сюжет в книге. Прочтение авторского текста.

Седьмой семестр

Тема: Дизайн социальной рекламы

1 Предпроектное исследование.

2 Предпроектный анализ .Постановка проблемы . Ситуационный анализ, фотофиксация, Ассоциативный ряд. Работа над пояснительной запиской к проекту (введение и предпроектный анализ).

3 Исследовательский раздел ПЗ.

4 Проектный поиск. Генерирование концепции. Вариантное эскизирование. Концептуальный раздел ПЗ.

5 Стадия разработки проекта.

6 Обоснование типа верстки и гарнитур шрифтов. Технологический раздел ПЗ

7 Завершающая стадия проекта.

8 Визуализация. Эскиз экспозиции проекта. Работа над пояснительной запиской к проекту (обоснование композиционного, технологического, колористического решения и социальной значимости). Оформление ПЗ. Подготовка к защите КП.

Вопросы для самопроверки по теме:

1. Особенности восприятия рекламы.

2. Шрифт и иллюстрация.

3. Слоган как форма программирования.

4. Графические и композиционные решения.

Восьмой семестр

Тема: Исследовательский проект. Бренд.

1 Предпроектное исследование.

2 Предпроектный анализ визуальной и предметно-пространственной среды городского пространства. Ситуационный анализ, фотофиксация, цвето-фактурный анализ среды. Работа над пояснительной запиской к проекту (введение и предпроектный анализ объекта).

3 Исследовательский раздел ПЗ.

4 Проектный поиск. Генерирование концепции. Вариантное эскизирование. Концептуальный раздел ПЗ.

5 Стадия разработки проекта.

6 Разработка системывизуально – графических знаков и решений, вычлененная из других составляющих среды часть ее зрительных воздействий (информационных устройств, графических символов и пр.), призванная решать задачи обеспечения ориентации, утоления информационного голода, регулирования поведения человека в конкретных предметно – пространственных ситуациях. Набор выразительных, броских по цвету, острых по форме элементов среды (реклама,

информационное табло, пиктография, суперграфика, шрифтовые комбинации, система цветового зонирования). Основные средства графических изображений (фотографика, монтаж, типографика, цветографика компьютерная графика) в формировании предметно – пространственной среды.

7 Обоснование типа верстки и гарнитур шрифтов. Эмоциональный и смысловой аспекты социального взаимодействия средствами визуально – графического языка. Технологический раздел ПЗ

8 Завершающая стадия проекта.

9 Визуализация. Эскиз экспозиции проекта. Работа над пояснительной запиской к проекту (обоснование композиционного, конструктивного, колористического решения). Оформление ПЗ. Подготовка к защите КП.

Вопросы для самопроверки по теме:

1. Графические композиции большого масштаба в интерьере и городской среде.
2. Принципы оп-арта в графических проектах большого масштаба для средового дизайна замкнутых и открытых пространств.
3. Суперграфика как элемент синтеза искусств.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01. направленность (профиль) образовательной программы Графический дизайн, подготовка наряду с различными видами аудиторной работы (лекциями, практическими и семинарскими занятиями) предполагает обучение самостоятельное, внеаудиторное. Проектирование является основным предметом в цикле специальных дисциплин профессиональной подготовки дизайнеров. Учебным планом предусмотрена курсовая работа (КР), которая предполагает в большей мере выполнение задания студентами самостоятельно, осуществляется под руководством педагога и является средством контроля усвоения студентами учебного материала.

Курсовая работа — учебно-научное исследование студента, предусмотренное учебным планом, является составной частью учебного процесса, направленного на формирование научно-исследовательской культуры, гибкости мышления, логического изложения материала, объективности оценок, четкости выводов и формулирования практических рекомендаций.

Курсовая работа по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне» является обязательной формой контроля уровня развития умений и навыков проектной и научно-исследовательской деятельности студентов в процессе подготовки бакалавра.

Курсовая работа студента представляет собой законченную разработку, в которой закрепляются и систематизируются знания умения и навыки, полученные в ходе освоения дисциплины «Проектирование в графическом дизайне», а также дисциплин гуманитарного, общепрофессионального и специального циклов, находящихся в тесной связи с дисциплиной.

Выполнение курсовой работы является подготовительным этапом для работы над ВКР (выпускной квалификационной работы). Исследования и разработки, произведенные в процессе курсового проектирования, могут быть использованы для участия в конкурсах и выставках различного уровня и быть предметом дискуссий на внутри- и межвузовских студенческих и педагогических конференциях.

В процессе выполнения курсовой работы студенты консультируются с руководителем. Руководитель устанавливает порядок взаимодействия со студентом, определяет, насколько понимается студентом суть выбранной им темы. Руководитель дает практические рекомендации по работе над проблемой, осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемой работы, формулирует рекомендации по доработке и устранению недостатков. К моменту защиты руководитель составляет отзыв на подготовленную курсовую работу.

Процесс выполнения курсовой работы по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне» можно разделить на отдельные этапы.

Подготовительный этап- этап сбора информации, поиска аналогов, выполнения первых эскизов и рабочего макета. Это этап изучения разнообразных источников по теме исследования, составления библиографического списка и библиографических карточек, поиска теоретической базы для проектирования. Информация, собранная по теме исследования критически осмысливается и перерабатывается. На основе собранного фактического материала разрабатывается дизайн-концепция. Этот этап заканчивается, когда образ проектируемого объекта кристаллизовался и необходимо его зафиксировать в схемах, эскизах и т.д.

Начинается второй этап. Это деление довольно условно, так как процесс проектирования - это творческий процесс и ему свойственно нелинейное развитие. Но для учебного процесса и для выработки алгоритма решения проектных задач такое деление не только удобно, но и необходимо. Условно первый этап можно назвать этапом творческого поиска, второй этап этапом проектных действий.

Этап *творческого поиска* можно условно разделить на этап эскизирования, сбора информационного материала (текстового и визуального) и выработки концепции проектируемого объекта или комплекса. На самом деле эти этапы идут не последовательно, а параллельно друг другу. Эскизирование начинается с клаузуры- первых цвето-графических или абстрактных пластических упражнений, направленных на поиски образного решения проектируемого объекта (комплекса) в зависимости от его социальной, функциональной, эстетической составляющей. Целесообразно использовать технику аппликации для первых упражнений, хотя выбор материала может быть очень разнообразным. В таких упражнениях решаются формальные задачи: композиция открытая или закрытая, статичная или динамичная (или это компромиссный вариант), колористическая гамма теплая или холодная и т.д. Параллельно первым упражнениям, направленным на поиск образной составляющей, – идет сбор материала. Это этап, на котором идет накопление информации путем изучения отечественного и зарубежного опыта (работа в библиотеках, сбор материала в интернете, и т.д.). Основная задача этого этапа – подобрать определенный зрительный ряд и текстовую информацию по теме исследования и творчески переработать.

Самый удобный способ сбора и первичного оформления текстового материала – фиксирование его на карточки формата А6. Из них целесообразно составить картотеку по алфавитному принципу и пронумеровать. Так как в пояснительной записке каждый пример должен быть снабжен ссылкой на источник, на каждой карточке нужно указывать выходные данные книги-источника и страницу.

Для сбора визуальной информации просматриваются аналоги сходных проектных решений, которые анализируются и обобщаются. Происходит сбор данных, касающихся современных стилистических направлений и тенденций в дизайне и графике, а также социально-

функциональных факторов. Изучаются прототипы- проекты или реализованные объекты, сходные с проектируемым объектом (комплексом). Производится анализ технического задания, анализируется схемы верстки, композиция. Происходит осознание целей, условий, образной составляющей проектируемого объекта (комплекса). Это приводит к ограничению возможных направлений проектного поиска. На основании этого материала и сделанных упражнений определяется главная идея, необходимая для реализации проектных действий и направление дальнейшей работы, то есть определяется концепция.

После определения главной идеи процесс эскизирования продолжается. Происходит уточнение эскиза – идеи (концепции). Основная задача этого этапа – создание гармоничного графического объекта, все элементы которого стилистически связаны и являются составной частью единой композиции. На этапе разработки дизайн-концепции проигрываются варианты решения одной идеи, происходит уточнение композиционного и цветового решения. Из нескольких вариантов отбирается основной, который и ложится в основу дальнейшего проектирования. Именно на этапе творческой разработки концепции происходит синтезирование формы, конструкции и материала. Алгоритм разработки дизайн-концепции может происходить иным путем, опираясь на ассоциативность, системный подход и фрактальность.

Следующий этап проектирования - этап *проектных действий*, результатом которого является дизайн-проект. В процессе этого этапа окончательно определяются и уточняются все основные метрические и композиционные характеристики объекта (комплекса), колористическое решение, стилистика, технологические особенности и материалы.

Это заключительный этап – разработка идеи подачи планшетов и сборка планшетов. Выполнение макетов и запись всех материалов на диск. Оформление пояснительной записки к проекту.

Примерная тематика курсового проектирования по дисциплине

Курс	Семестр	Тематика курсового проектирования
2	3	Корпоративная идентификация
	4	Разработка серии упаковок
3	5	Дизайн выставочного пространства
	6	Дизайн-концепция литературного произведения
4	7	Дизайн социальной рекламы

Структура курсовых проектов по дисциплине

3 семестр

1. Графическая часть, 2 подрамника 500x750, включающая: 2D визуализацию в цвете; перспективное или аксонометрическое изображение объектов в цвете; чертежи; схемы

композиционного формообразования; аннотация, прототипы или поисковый ряд (линейная, линейно-пятновая графика). Материал: акварель, гуашь, тушь.

2. Макет. Материал: бумага.

3. Пояснительная записка, включающая: введение; исследовательский раздел; концептуальный раздел; технологический раздел; заключение; список использованной литературы; приложения: схемы; чертежи; рисунки.

4. Материалы, отражающий ход проектирования: графический предпроектный анализ; вариантный поиск и утвержденный форэскиз; эскизы в цвете.

4 семестр

1. Графическая часть, 2 подрамника 500x750, включающая: 2D визуализацию в цвете; перспективное или аксонометрическое изображение объектов в цвете; развертки; схемы композиционного формообразования; аннотация, прототипы или поисковый ряд (линейная, линейно-пятновая графика). Материал: акварель, гуашь, тушь, компьютерная графика.

2. Макет. Материал: бумага.

3. Пояснительная записка, включающая: введение; исследовательский раздел; концептуальный раздел; технологический раздел; заключение; список использованной литературы; приложения: схемы; развертки; рисунки.

4. Материалы, отражающий ход проектирования: графический предпроектный анализ; вариантный поиск и утвержденный форэскиз; эскизы в цвете.

5 семестр

1. Графическая часть, 3 подрамника 500x750, включающая: фирменный блок; фирменный стиль; план; экспликация; развертки стен; визуализация фрагментов предметно-пространственной среды; чертежи эргономические и соматографические схемы на объекты разработки; визуальные знаки коммуникации. Материал: акварель, гуашь, тушь (чертежи). Компьютерная графика.

2. Пояснительная записка, включающая: введение; исследовательский раздел; концептуальный раздел; эргономический; технологический раздел; заключение; список использованной литературы; приложения: схемы; чертежи; рисунки.

3. Материалы, отражающий ход проектирования: графический предпроектный анализ; клаузуры, эскизы, чертежи; вариантный поиск и утвержденный форэскиз; эскизы в цвете.

6 семестр

1. Графическая часть, 4 подрамника 500x750, включающая: фирменный стиль; визуализацию объекта; перспективное или аксонометрическое изображение объектов в цвете; чертежи; схема верстки; схемы композиционного формообразования; аннотация, прототипы или поисковый ряд. Материал: акварель, гуашь, тушь (чертежи). Компьютерная графика.

2. Макет.

3. Пояснительная записка, включающая: введение; исследовательский раздел; концептуальный раздел; технологический раздел; заключение; список использованной литературы; приложения: схемы; чертежи; рисунки.

4. Материалы, отражающий ход проектирования: графический предпроектный анализ; клаузуры, эскизы, чертежи; вариантный поиск и утвержденный форэскиз; эскизы в цвете.

7 семестр

1. Графическая часть, 2 подрамника 1000x1500, 1 подрамник 500x750, включающие: фирменный стиль; визуализацию объекта; перспективное или аксонометрическое изображение объектов в цвете; чертежи; фасады; визуализация фрагментов предметно-пространственной среды; визуальные знаки коммуникации; схемы композиционного формообразования; аннотация, прототипы или поисковый ряд (линейная, линейно-пятновая графика). Материал: акварель, гуашь, тушь (чертежи). Компьютерная графика.

2. Макет.

3. Пояснительная записка, включающая: введение; исследовательский раздел; концептуальный раздел; заключение; список использованной литературы; приложения: схемы; чертежи; рисунки.

4. Материалы, отражающий ход проектирования: графический предпроектный анализ; клаузуры, эскизы, чертежи; вариантный поиск и утвержденный форэскиз; эскизы в цвете.

Станишевская Любовь Сергеевна,
доцент кафедры дизайна АмГУ

Проектирование в графическом дизайне : Сборник учебно-методических материалов для
направления подготовки 54.03.01. Направленность (профиль) образовательной программы
Графический дизайн. - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017. 39 с.

Усл. печ. л. 4,5.