

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
Факультет искусств
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

Рабочая программа дисциплины

Барнаул

Издательство
Алтайского государственного
университета
2015

Составитель:
преподаватель **Ю.В. Плетнева**
Рецензент (председатель методической комиссии):
доктор искусствоведения, профессор **Т.М. Степанская**

Рабочая программа дисциплины «Проектирование в графическом дизайне» разработана в соответствии с ФГОС: Государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 051000 «Профессиональное обучение» (Декоративно-прикладное искусство и дизайн), утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2009 года № 781. Программа составлена на основании учебного плана, утвержденного ученым советом вуза (протокол № 7 от 26.01.2011).

План УМД 2015 г.

Подписано в печать 23.11.2015. Формат 60x84/16
Усл.-печ. л. 0,8. Тираж 100 экз. Заказ №356
Типография Алтайского государственного университета:
656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рассмотрение проектирования в графическом дизайне предполагает комплексный междисциплинарный подход, принципы которого содержатся в материалах данного учебного курса.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – ознакомить студентов с теоретическими основами графического дизайна и выработать навыки проектирования идеи, макетов, наглядного представления объектов графического дизайна.

Задачи:

- выявить и проанализировать теоретические основы графического дизайна;
- научить создавать наглядные изображения объектов дизайна;
- научить проектировать объекты графического дизайна;
- освоить подготовку к печати различных видов полиграфической продукции.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Учебная дисциплина «Проектирование в графическом дизайне» относится к профильным дисциплинам учебного плана по направлению «Профессиональное обучение (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)» и основывается на приобретенных профессиональных компетенциях бакалавриата в процессе изучения дисциплин «Живопись», «Рисунок», «Компьютерная графика», «Компьютерный дизайн», «Основы композиции в дизайне», «История и теория дизайна»; по целям, содержанию и методам взаимосвязан с учебными дисциплинами «Графический рекламный плакат», «Основы теории и методологии проектирования среды», «Стилизация».

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-8: готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения;

ОК-14: наличием целостного представления о картине мира, ее научных основах;

ПК-1: способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих (специалистов);

ПК-7: готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых;

ПК-8: готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочего (специалиста);

ПК-9: готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию;

ПК-10: готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике;

ПК-11: способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся.

В результате освоения дисциплины студент должен

Знать:

- этапы дизайн-проектирования;
- методы проектирования и способы решения проектного задания;
- методы и приемы графического, пластического изображения модели;
- основы разработки и подготовки к печати любой полиграфической продукции.

Уметь:

- создавать наглядные изображения объектов дизайна;
- создавать произведения эффективного дизайна для коммерческих, образовательных и иных целей;
- планировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых;
- подготавливать оригинал-макеты к тиражированию с помощью полиграфического оборудования.

Владеть:

- приемами анализа и синтеза разнообразных проектных решений при выполнении дизайн-проекта;
- способностью организовывать учебную, исследовательскую работу;
- способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих (специалистов);

- компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в сфере профессиональной деятельности.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр /курс	Часов	Компетенции
Раздел I. Основы графического дизайна				
1.1	Основные понятия компьютерной графики и проектирования в графическом дизайне /Пр/	6	2	ОК-8 ОК-14 ПК-10 ПК-9 ПК-8 ПК-7 ПК-1 ПК-11
1.2.	Дизайн-процесс и взаимодействие с клиентом /Пр/	6	2	ОК-8 ОК-14 ПК-10 ПК-9 ПК-8 ПК-7 ПК-1 ПК-11
1.3	Технологии изготовления печатной продукции и их особенности /Пр/	6	2	ОК-8 ОК-14 ПК-10 ПК-9 ПК-8 ПК-7 ПК-1 ПК-11
1.4	Виды и особенности печати, этапы предпечатной подготовки /Ср/	6	4	ОК-8 ОК-14 ПК-10 ПК-9 ПК-8 ПК-7 ПК-1 ПК-11
Раздел II. Сущность и специфика проектирования в графическом дизайне				
2.1	Графический анализ природных форм /Пр/	6	2	ОК-8 ОК-14 ПК-10 ПК-9 ПК-8 ПК-7 ПК-1 ПК-11
2.2	Графический дизайн: элементы и комплексы /Пр/	6	2	ОК-8 ОК-14 ПК-10 ПК-9 ПК-8 ПК-7 ПК-1 ПК-11

2.3	Проектирование плаката /Пр/	6	5	ОК-8 ОК-14 ПК-10 ПК-9 ПК-8 ПК-7 ПК-1 ПК-11
2.4	Проектирование буклета /Пр/	6	5	ОК-8 ОК-14 ПК-10 ПК-9 ПК-8 ПК-7 ПК-1 ПК-11
2.5	Проектирование буклета /Ср/	6	3	ПК-9 ПК-11
2.6	Проектирование фирменного стиля предприятия /Пр/	6	8	ОК-8 ОК-14 ПК-10 ПК-9 ПК-8 ПК-7 ПК-1 ПК-11
2.7	Проектирование фирменного стиля предприятия /Ср/	6	9	ОК-8 ОК-14 ПК-10 ПК-9 ПК-8 ПК-7 ПК-1 ПК-11
2.8	Проектирование печатного издания /Пр/	6	8	ОК-8 ОК-14 ПК-10 ПК-9 ПК-8 ПК-7 ПК-1 ПК-11
2.9	Проектирование графического сопровождения фестиваля, выставки /Ср/	6	12	ОК-8 ОК-14 ПК-10 ПК-9 ПК-8 ПК-7 ПК-1 ПК-11
2.10	Проектирование макета web-сайта /Ср/	6	12	ОК-8 ОК-14 ПК-10 ПК-9 ПК-8 ПК-7 ПК-1 ПК-11
2.11	Подготовка к аттестации по дисциплине Проектирование в графическом дизайне /Ср/	6	5	ОК-8 ОК-14 ПК-10 ПК-9 ПК-8 ПК-7 ПК-1 ПК-11

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел I. Основы графического дизайна

Занятие №1. Основные понятия компьютерной графики и проектирования в графическом дизайне

1. Понятие компьютерной графики и ее роль в графическом дизайне.

2. Понятие проектирования.
3. Стадии проектирования.
4. Принципы проектно-графического моделирования.
5. Технология исполнения дизайн-проекта.

Занятие №2. Дизайн-процесс и взаимодействие с клиентом

1. Структура брифа и его заполнение.
2. Этика общения с заказчиком.

Занятие №3. Технологии изготовления печатной продукции и их особенности

1. Области применения цифровой малоформатной печатной технологии.
2. Области применения офсетной печатной технологии.
3. Области применения шелкографической печатной технологии.
4. Области применения термотрансферной печатной технологии.
5. Области применения тиснения, конгева и тигельной вырубки.
6. Области применения латексной печатной технологии.
7. Области применения сольвентной и экосольвентной, УФ-печатной технологии.
8. Виды постпечатной обработки полиграфической продукции.

Раздел II. Сущность и специфика проектирования в графическом дизайне

Занятие №4. Графический анализ природных форм

1. Основные аспекты анализа природных форм бионических компонентов и структур.
2. Методы преобразования и геометрического анализа природных форм.

Задание: стилизовать объекты живой природы от иконической формы до знаковой (на основе собранного материала).

Технические требования к макету: размер изображения – 150x150 мм, разрешение – 300 dpi, цветовая модель RGB, формат файла – .jpg.

Занятие №5. Графический дизайн: элементы и комплексы

1. Средства проектирования объектов графического дизайна.
2. Моделирование изданий.
3. Макетирование изданий.

Задание: создать вертикальную композицию из простых геометрических объектов (4 прямоугольника, 1 круг), используя не более 4 цветов, гармонично расположив их на плоскости заданного пространства.

Технические требования к макету: размер изображения – 420x297 мм, разрешение – 300 dpi, цветовая модель RGB, формат файла – .jpg.

Занятие №6. Проектирование плаката

1. Инструменты рекламного воздействия.
2. Особенности языка плаката.
3. Стиль плаката.

Задание: разработать и заполнить бриф на создание плаката/афиши.

Создать дизайн-макет социального плаката.

Технические требования к макету: размер изображения – 420x297 мм, ориентация по вертикали, разрешение – 300 dpi, цветовая модель RGB, формат файла – .jpg.

Занятие №7. Проектирование буклета

1. История буклета как вида рекламной продукции.
2. Разновидности буклетов.
3. Технические требования к проектированию и изготовлению буклета.

Задание: разработать и заполнить бриф на создание буклета.

Создать дизайн-макет буклета на тему «Швейцарская типографика».

Технические требования к макету: размер изображения – 210x297 мм, ориентация по горизонтали, разрешение – 300 dpi, цветовая модель RGB, формат файла – .pdf.

Занятие №8. Проектирование фирменного стиля предприятия

1. Понятие и значение фирменного стиля.
2. Элементы фирменного стиля.
3. Этапы создания фирменного стиля.
4. Носители фирменного стиля.

Задание: разработать и заполнить бриф на создание фирменного стиля компании.

Создать проект фирменного стиля компании (разрешено использовать имеющийся логотип).

Технические требования к макету: размер изображения – 420x297 мм, разрешение – 300 dpi, цветовая модель RGB, формат файла – .pdf.

Занятие №9. Проектирование печатного издания

1. Разработка модульной системы проектирования.
2. Принципы компоновки печатного издания.
3. Особенности верстки печатных изданий.
4. Иллюстрирование и верстка многополосных изданий.

Задание: разработать и заполнить бриф на создание печатного издания (журнала).

Создать и подготовить к печати дизайн-макет обложки и пяти статей печатного издания «Известия» АлтГУ.

Технические требования к макету: размер изображения – 210x297 мм, ориентация по вертикали, разрешение – 300 dpi, цветовая модель RGB, формат файла – .pdf постраничной конвертации.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Темы для самостоятельного изучения

1. Виды и особенности печати, этапы предпечатной подготовки.
2. Проектирование буклета.
3. Проектирование фирменного стиля предприятия.
4. Бренд-бук и стайл-бук, сложности терминологии.
5. Проектирование графического сопровождения фестиваля, выставки.
6. Проектирование web-сайта.
7. Юзабилити web-сайта, решение проектных задач.
8. Проектирование входных страниц web-сайта.
9. Структура сайта, ориентированная на человека; построение структуры.
10. Подходы к созданию сайтов.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Форма итоговой аттестации по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне» (в соответствии с учебным планом) – экзамен (6 семестр).

Для проведения экзамена используется авторская методика.

Экзамен проводится в двух формах:

- в форме устного ответа на теоретический вопрос;

- в форме презентации работ, подготовленных на практических занятиях.

Контрольные вопросы

1. Связь графического дизайна с другими видами дизайна и искусств.
2. Проектирование: понятие, стадии, принципы.
3. Технология исполнения дизайн-проекта.
4. Сущность проектного анализа в графическом дизайне.
5. Бриф и этика общения с заказчиком.
6. Выбор технологического обеспечения для создания объектов графического дизайна.
7. Виды постпечатной обработки полиграфической продукции.
8. Значение композиции в графическом дизайне.
9. Особенности верстки печатных изданий
10. Шрифт как основа типографики.
11. Леттеринг и типографика в графическом дизайне как стилеобразующие средства.
12. Моделирование изданий. Уровни моделирования.
13. Оформительские комплексы: состав, назначение, применение в проектировании объектов графического дизайна.
14. Модульная система проектирования.
15. Проектирование буклета.
16. Фирменный стиль. Его функции и основные элементы.
17. Формообразующие элементы фирменного стиля.
18. Особенности проектирования графического сопровождения фестиваля.
19. Стилиевое решение графического объекта.
20. Ошибки дизайнеров при проектировании объектов дизайна.

Темы письменных работ

1. Русский плакат конца XIX – начала XX века: работы художников «Мира Искусства» в области театрального плаката (В. Серова, К. Сомова, Л. Бакста).
2. Русский советский плакат 20–30-х гг.
3. Новаторские работы А. Родченко в области графического дизайна.

4. Конструктивизм в плакате: творчество Эль-Лисицкого, братьев Стенбергов, В. Степановой. Театральные афиши С. Судейкина, С. Чехонина.
5. Плакаты советских художников периода Великой Отечественной войны.
6. Плакат как неотъемлемая часть современной графической культуры.
7. Визуальные образы как наднациональный способ трансляции смыслов.
8. Леттеринг и типографика в графическом дизайне как стилеобразующие средства.
9. Фирменный стиль как система визуальных идентификаторов объекта.
10. Ребрендинг как показатель развивающейся компании.
11. Рекламная продукция средствами графического дизайна.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Гундарин М.В. Основы интегрированных коммуникаций: реклама: учеб. пособие. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. 92 с.
2. Дегтярев В.М., Затыльников В.П. Инженерная и компьютерная графика: учеб. для вузов. М.: Академия // ЭБС «Университетская библиотека online», 2014, 2010.
3. Кимберли Элам. Графический дизайн. Принцип сетки. СПб.: Питер, 2014.
4. Кулак М.И., Ничипорович С.А., Трусевич Н.Э. Технология полиграфического производства: учебники и учебные пособия для ВУЗов. Минск: Белорусская наука, 2011.
5. Лебедев А. Ководство. М.: Изд-во Студии А. Лебедева, 2011. 452 с.
6. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: учеб. пособие // ЭБС «Университетская библиотека online». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
7. Проскурин Е.Г. Основы рекламы: типографика, верстка и макетирование печатных средств массовой информации: учеб. пособие. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. 108 с.
8. Рэнди Крам. Инфографика. Визуальное представление данных. СПб.: Питер, 2015.

9. Сафонов А.В., Могинов Р.Г. Проектирование полиграфического производства: учебник. М., 2012. 489 с.

Дополнительная литература

1. Алексеев А.П. Введение в Web-дизайн: учебное пособие. М.: СОЛОН-ПРЕСС // ЭБС «ONLINE», 2008.
2. Блинов Л.Н., Иванов А.В. Физико-химические основы полиграфического производства: учебное пособие. СПб.: СПбГПУ, 2010. 351 с.
3. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. М.: Изд-во Студии А. Лебедева, 2006. 384 с.
4. Евстратова Е.Н. Графика. М.: РОСМЭН, 2003.
5. Кейф Малколм Дж. Послепечатные технологии. М.: Принт-медиа центр, 2005. 274 с.
6. Королькова А. Живая типографика. М.: IndexMarket, 2007. 224 с.
7. Курбатов Ю. Плакат 1917–1988 // Декоративное искусство. 1988. №11.
8. Лисицкий Л.М. 1890–1941. М.: Изд-во Государственной Третьяковской Галереи, 1990.
9. Родченко А. Статьи, воспоминания, автобиографические записки, письма. М.: Советский художник, 1982.
10. Русский плакат XX в. М.: Контакт-культура, 2000.
11. Русский рекламный плакат. М.: Контакт-культура, 2001.
12. Савостюк О., Успенский Б. Черемных М. М.: Советский художник, 1970.
13. Свирида И. Начинается с афиши // Творчество. 1981. №7.
14. Туэмлоу Э. Графический дизайн: Фирменный стиль. М.: АСТ: Астрель, 2006. 242 с.
15. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методологические основы художественного формообразования в дизайнерском творчестве. М.: АСТ: Астрель, 2006.
16. Черневич Е. Графический дизайн в России. 1900–2000. М.: Слово, 2008. 120 с.
17. Чихольд Ян. Облик книги. М.: Изд-во Студии А. Лебедева, 2009. 228 с.

Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. <http://www.artlebedev.ru>

2. <http://www.publish.ru/>
3. <http://www.rudtp.ru>
4. <http://www.kursiv.ru>
5. <http://www.compuart.ru>
6. <http://kak-ru.livejournal.com>

Перечень программного обеспечения

Программные средства обеспечения освоения дисциплины:

1. Операционная среда сервера Windows Server 2012.
2. Операционная среда рабочих станций Microsoft Windows 10, Windows 8/8.1 (32- или 64-разрядная версия) с последними пакетами обновления, MS Office XP.
3. Пакет для редактирования изображений Adobe Photoshop CC (с последними обновлениями).
4. Пакет графического редактора Adobe Illustrator CC (с последними обновлениями).
5. Пакет графического редактора Adobe InDesign CC (с последними обновлениями).
6. Пакет графического редактора CorelDRAW X7 (с последними обновлениями).