

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского»

Методические рекомендации по освоению дисциплины
**ПРОЕКТНЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ГРАФИЧЕСКОМ
ДИЗАЙНЕ**
для обучающихся по программам направления подготовки
54.03.01 ДИЗАЙН
профиль «Графический дизайн и анимация»

Разработчик: профессор Куликова М.П.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Проектные концепции в графическом дизайне» разработаны по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриата). В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавров и рабочей программой дисциплины «Проектные концепции в графическом дизайне».

Дизайн везде и во всем находит поле деятельности, решая важные задачи, поставленные другими и для других. Нащупать как бы само собой разумеющееся, но несформулированное, невысказанное, понять перипетии профессии, характер движения и угол наклона плоскости, в котором разворачивается действие дизайна, – все это является первым шагом на пути к осознанию профессиональной идентичности.

В соответствии с теорией трех эстетик В.Ф. Сидоренко в работе С.И. Серова были выделены три парадигмы графического дизайна: *классическая, модернистская и постмодернистская.*

Классическая парадигма соотносится с эстетикой завершения (формосообразности), модернистская – с эстетикой тождества (целесообразности), а постмодернистская – с эстетикой различия (смыслообразности). Но если посмотреть с временной точки зрения, то те же эстетические типы можно увидеть как исторические этапы – стили эпох. Если посмотреть еще шире, то это культурно-стилевые парадигмы, фазы развития визуальной культуры.

Дисциплина «Проектные концепции в графическом дизайне» проводится на 2 курсе, в 3, 4 семестрах. Учебным планом отведено 144 ч. (5 ЗЕ.) на изучение дисциплины, из которых 40 ч. отведено на самостоятельную работу, 68 ч. на контактную работу с преподавателем и 36 ч. на подготовку к экзамену.

Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия, по следующим показателям:

- регулярно посещать практические занятия;
- изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной и групповой работы в соответствии с рекомендациями преподавателя;

- следовать рекомендациям преподавателя, при подготовке к практическим занятиям, согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины;
- осуществлять самостоятельную подготовку к промежуточному контролю;
- по завершении отдельных тем дисциплины передавать выполненные работы преподавателю в установленные сроки.

2. ХАРАКТЕР РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ («СЦЕНАРИЙ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ»)

Модуль 1. (Семестр 3)

Раздел 1. Классическая парадигма.

Раздел 2. Модернистская парадигма.

Раздел 3. Постмодернистская парадигма.

Модуль 2 (Семестр 4)

Раздел 4. Разработка постера на основе автопортрета в классической парадигме.

Раздел 5. Разработка постера на основе автопортрета в модернистской парадигме.

Раздел 6. Разработка постера на основе автопортрета в постмодернистской парадигме.

Раздел №1. КЛАССИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

Фундаментальная характеристика классической парадигмы – центрально-осевая симметрия. Это, в принципе, однозначная композиционная система, моносистема.

Самым общим и емким образом пространство классической парадигмы схватывается таким понятием, как «серебро». Эта формулировка означает нюансную гармонию черного и белого на бумажном листе, их взаиморастворение, взаимоуравновешивание, образующее зрительное ощущение серо-серебристого тона.

Книга – основной носитель стиля в этот исторически огромный художественный период. В течение нескольких веков здесь были отточены «алмазные законы» и «золотые правила» книжного дизайна, касающиеся всех его компонентов.

Задание 1.1 *Исполнение одного слова (собственного имени) антиквой.*

Цель задания – формирование способности понимать и чувствовать классическую гармонию слова и умения визуально уравнивать внутрибуквенные и межбуквенные просветы.

Классическая типографика для шрифтовой акциденции обычно использует прописные буквы и набирает их вразрядку, с довольно большими межбуквенными пробелами. Разрядка должна зрительно уравнивать внутрибуквенные и межбуквенные пространства, достигая их гармоничного баланса.

Задание 1.2 *Исполнение нескольких слов антиквой: собственные имя, отчество, фамилия, расположенные в две или три строки.*

Цель задания – развитие способности чувствовать и формировать классическую гармонию строки.

«Золотое правило» классической строки – строка должна восприниматься как линия. Очертание границ межсловного пробела зависит от рисунка начальных и конечных букв в конкретных словах, т.е. расстояние между словами оказывается разным для разных сочетаний букв.

Задание 1.3 *Моделирование полосы набора, содержащей заголовок из собственной фамилии, имени, отчества и текст реальной автобиографии, написанный в свободной авторской форме и набранный с применением «золотых правил» классической типографики.*

Цель – получение навыков геометрического построения по пропорциональной системе, развитие способности чувствовать классические пропорции формата и полосы набора, освоение внутритекстовых выразительных средств классической типографики.

Пропорциональные каноны. Пропорции полосы набора и раскладка полей – изменение их величины вокруг полосы набора – зависят от многих обстоятельств. Например: от внешних, от масштаба и размера изданий – «маленькие книги должны быть стройными, большие могут быть широкими». А также от внутренних – увеличение интерлиньяжа, внутри текстового пустого пространства, требует соответствующего увеличения пространства вокруг полосы, пространства полей.

Раздел №2. МОДЕРНИСТСКАЯ ПАРАДИГМА

В начале нашего столетия происходит радикальная смена стилистических вех. XX век совершает художественное открытие белого пространства листа как автономной, самостоятельной субстанции. На смену нежным, рукодельным кружевам классики приходят центростремительные, компактные, энергетически концентрированные знаки, построенные циркулем и линейкой. Ньюансно сбалансированное «серебро» сменяется контрастом настоящего «белого» и настоящего «черного».

Классическая ось рухнула, и из ее обломков в модернистской визуально-культурной парадигме со временем образовалась, как известно, координатная система ортогональных осей – модульная сетка, главный инструмент управления графическим пространством. Ритмический тип композиции стал ведущим формообразующим фактором модульной графики.

В модернистской визуально-культурной парадигме основными объектами-носителями стиля становятся газеты, журналы, фирменные стили, построенные вокруг да около фирменного знака. По своей информационной структуре эти объекты уже сами по себе являются образцом рациональности, целесообразности, упорядоченности информации.

Модернистский дизайн стремился всё упорядочить, разложить по полочкам. В графическом дизайне это привело к появлению реальных полочек в виде конструкции для размещения иллюстраций, заголовков, текстов, всех компонентов вёрстки. Обычный взгляд эти полочки не воспринимает.

Модульная сетка – одно из высших достижений визуально-коммуникативного дизайна. Поэтому всю швейцарскую и вообще модернистскую типографику называют «модульной типографикой».

Задание 2.1 *Исполнение одного слова (собственного имени) из группы шрифтов без серифов (засечек).*

Цель задания – освоение образного и пластического смысла модернистской парадигмы.

Акцидентно выделенное слово приобретает знаковый характер. Классическая типографика использовала в акцидентном слове торжественный строй прописных букв. Модернистская стала предпочитать строчные. «Маленькие» буквы заняли место «больших». Появились резко контрастные начертания – сверхжирное и сверхтонкое, немислимые в классической культуре.

Задание 2.2 Проектирование собственной визитной карточки в модернистской парадигме (3 варианта)

Цель задания – освоение одного из способов модернистского смыслообразования.

Один из главных принципов модернистского дизайна – контраст. Невнятность, нечеткость, неопределенность квалифицируются как «шум», «грязь». Противоположное качество – «чистота». Высшая оценка профессионализма: «чистое решение».

Раздел №3. ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ПАРАДИГМА

В 80-х гг. мир дизайна начал переживать смену модернистской художественной парадигмы постмодернистской. В постмодернистской эстетике общезначимые классические «законы» и профессиональные дизайнерские «нормы» перестали иметь решающее значение. Ценностно значимыми стали неповторимая персональность, личностность, «частное мнение».

Задание 3.1 Проектирование обложки собственного журнала в духе постмодернистской парадигмы.

Цель задания – освоение образного и пластического смысла перехода от модернистской к постмодернистской парадигме.

Свобода становится главным стилеобразующим фактором в новой художественной парадигме. Свобода способна проявлять себя как «сверху» – в суперпрофессионализме высоких визуальных технологий, так и «снизу» – в антипрофессионализме стихийной уличной графики.

Раздел №4. РАЗРАБОТКА ПОСТЕРА НА ОСНОВЕ АВТОПОРТРЕТА В КЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ

Задание 4.1 Фотосессия для создания авторского портрета, работа со светотеневой моделировкой

Цель задания – формирование способности понимать и чувствовать классическое восприятие изображения, как если бы видимое подвергалось трансформации, генерируемой неким прорывом зрения в глубину. Этот прорыв превращает непосредственные данные восприятия в некое «финальное зрелище».

В классике изображение подчинено «серебру» набора. Оно должно было быть прозрачным, воздушным, соответствовать рамкам шрифтовой тональной палитры.

Раздел №5. РАЗРАБОТКА ПОСТЕРА НА ОСНОВЕ АВТОПОРТРЕТА В МОДЕРНИСТСКОЙ ПАРАДИГМЕ

Задание 5.1 Фотосессия для создания авторского портрета, насыщенного контрастными отношениями

Цель задания – формирование способности понимать модернистский принцип построения модернистского произведения: контраст, диагональ и динамика композиции.

Важнейшее отличие модернистской типографики от классической – участие изображения. В классике изображение было подчинено «серебру» набора. Оно должно было быть прозрачным, воздушным, соответствовать рамкам шрифтовой тональной палитры. В модернизме в построении полосы набора участвует и текст и иллюстрация, прежде всего, фотоиллюстрация, которая способствует резкому расширению тонального диапазона типографического пространства, насыщению его контрастными отношениями.

Задание 5.2 Соединение фотографии и полосы набора в стиле конструктивного минимализма

Цель задания – развитие способности воспринимать и формировать единый ритмический тип композиции – ведущий формообразующий фактор модульной графики.

В классической эстетике форма соотносилась с культурным образцом. Теперь принцип «форма следует форме» уступает первенство другому – «форма следует функции». Траектория этого

движения – «изнутри наружу». Главной функцией графического дизайна в модернистской парадигме начинает осознаваться передача информации, визуальная коммуникация.

Задание 5.3 Создание единого видения авторского плаката в модернистской парадигме

Цель – получение навыков построения координатной системы ортогональных осей – модульной сетки, главного инструмента управления графическим пространством в модернистской парадигме.

Парадигма модернизма декларируется не как стилевая, а как методологическая модель, ориентированная на метод, а не на результат. Однако из-за того, что красота и стиль изымаются из актуального поля проектного сознания и помещаются в неререфлексируемые регистры профессионализма, вовсе не следует, что они в самом деле отсутствуют. В модернистской эстетике, разумеется, присутствует своя красота, хотя и принципиально неререфлексируемая. И свой стиль—стиль конструктивного минимализма, структурной геометрии.

автобиография

ПРАВДА И ТОЛЬКО ПРАВДА

Никогда не умела писать о себе, но **я расскажу правду и ничего кроме правды**. На протяжении всей своей жизни для меня такое понятие как творческий человек, это некое совершенство, до которого достигают упорством и трудом. Никогда не считала себя творческим человеком, но я мечтаю стать им. Так данные размышления в какой-то степени привели меня к дверям Института Архитектуры и Дизайна.

Так случилось, что в раннем возрасте меня увезли жить в Сибирь. Я выросла в таежном тунике. Долгое время не было сотовой связи, поэтому интернет появился позже, чем у сверстников в городе.

Я всегда любила красивые коробочки, открытки, сама пыталась создавать их, не зная, кто стоит за этими творениями. Как-то раз мне стало интересно искать информацию о том, как называется профессия, в процессе которой люди создают подобные продукты. В поиске вышел ответ «graphic designer».

«Я задумываюсь, как сделать, чтобы получилось дизайнером».

Как выше упоминалось, о специальности «графический дизайн» я узнала в начале 11 класса, из-за отсутствия интернета. Увидев специальность на сайте Института Архитектуры и Дизайна, я захотела учиться именно там.

Прочитав про вступительные экзамены, я выбросила из головы мысль даже просто подать документы. У меня нет художественной базы. Я не люблю об этом говорить и в какой-то степени стыжусь этого. Ближайшая школа находилась от меня в 120 км по бездорожью. Поэтому возможности посещать ее не было.

Я закончила 11 класс и поступила в музыкальное училище на духовое отделение. Каждый день я ловила себя на мысли, что сделала неправильный выбор. Спустя месяц учебы я забрала документы, сказав, что **очень люблю графический дизайн**.

Курс был выбран. Я поставила цель и начала к ней двигаться. Нашла себе педагогов и мучала их целыми днями. В моменты, когда было тяжело и хотелось все бросить, я заходила на уже родной сайт красного цвета, вдохновлялась работами ребят и шла дальше бороться с собой. Сдав экзамены, я поступила. Я ни разу не пожалела о своем выборе.

В институте дизайн открылся для меня с другой стороны. Он открылся как дисциплина со своими правилами и порядками. Все ее элементы взаимосвязаны и дополняют друг друга. Дизайн логичен и закономерен.

Я знакомлюсь с графическим дизайном и с каждым разом влюбляюсь в него все сильнее.

Сибирский Федеральный Университет, Институт Архитектуры и Дизайна, Красноярск 2016.

ШИБАНОВА ДАРЬЯ

«Однажды меня зацепила фраза из книги про дизайн, в которой было сказано: «Дизайн - это не столько профессия, сколько твоё отношение к жизни». И это чистая правда».

БЕЗУМНАЯ ИДЕЯ

И в заключение хотелось бы добавить, что дизайн - это не профессия, а отношение к жизни. Это умение видеть красоту в простых вещах и создавать ее. Это умение слышать потребности людей и находить способы их удовлетворения. Это умение работать с цветом, формой и пространством. Это умение быть креативным и находить нестандартные решения. Это умение работать в команде и принимать ответственность за свой труд. Это умение учиться и развиваться. Это умение любить свою работу и быть счастливым. Это умение быть собой и не бояться быть разным. Это умение жить и творить. Это умение любить жизнь и делать ее прекраснее. Это умение быть счастливым и любить себя. Это умение быть собой и не бояться быть разным. Это умение жить и творить. Это умение любить жизнь и делать ее прекраснее. Это умение быть счастливым и любить себя. Это умение быть собой и не бояться быть разным.

арт-директор
Артем Кононенко
Калининград

Все эти годы я продолжала рисовать, но забросила свое увлечение, одно пришествие мне помогало развивать дар, другое - бороться со страхом, ведь я не знала никаких тонкостей, как я сдать экзамены, а если и поступлю, то что дальше?

Затем по мне так навалился и черт-те какой страх. Боялась поступить от проблем, искать легкие пути. За полгода до окончания школы я стала готовиться к поступлению в вуз, и в данный момент я подумываю о проблеме выбора «языка-творчество» и «дополнительно».

МОЙ
ТЕПЕРЬ ВОСЬ КЕРН

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

АНДРЕЕВА НАТЯ
графический дизайн

Андреева Наталья, 1 курс, 2 семестр, 2016, кафедра Дизайна ИД, институт Архитектуры ИД

Раздел №6. РАЗРАБОТКА ПОСТЕРА НА ОСНОВЕ АВТОПОРТРЕТА В ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ПАРАДИГМЕ

Задание 6.1 Фотосессия для создания авторского портрета, как неповторимая персональность, личность, «частное мнение».

Цель задания – научить работать с эмоциями, пространством и фоном в постмодернистской парадигме.

С точки зрения пространства постмодернизма, на первый план выходит композиционное значение фона, способного, как кислота, растворить любую комбинацию акцентов. Фон оказывается главным действующим лицом, он может «разъесть» части композиции, может заливать всё «подложками», может быть многоуровневым, многослойным... Пространство листа становится фактурным, средовым, хотя каждый элемент композиции при этом получает собственное, самостоятельное значение.

Задание 6.2 Соединение фотографии и текста, как парадоксальность и концептуальная глубина

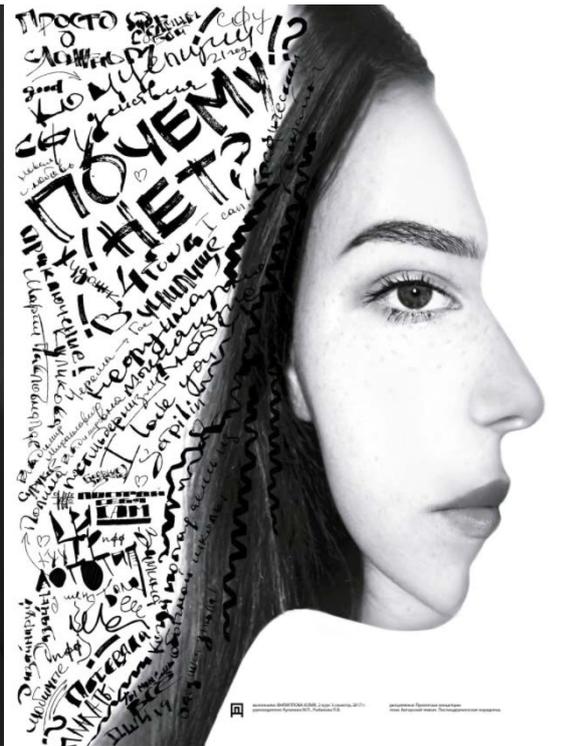
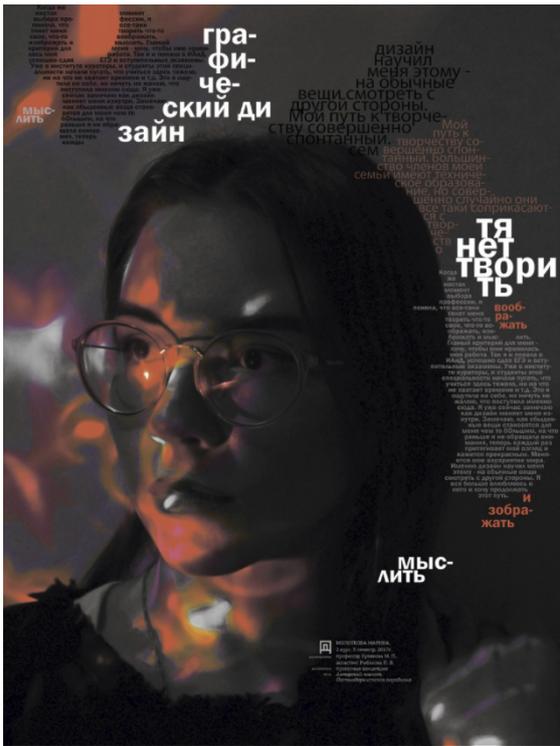
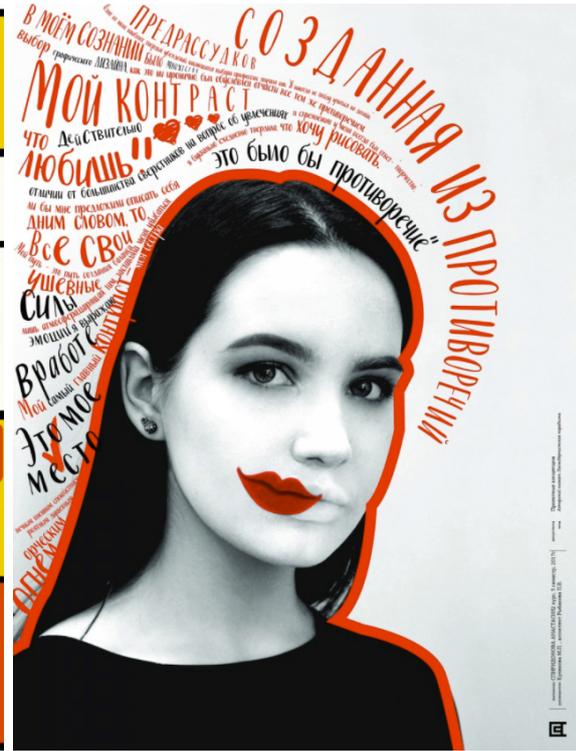
Цель задания – освоение способов постмодернистского смыслообразования, которые оказываются действительными только в среде, в контексте, в котором они осуществляются и переживаются.

Постмодернистский дизайн сам строит своё собственное пространство, который характеризуется приоритетом фона над фигурой, контекста над текстом. Многоуровневая, многослойная композиция приобретает открытый характер, центробежную ориентацию. В постмодернизме переносится с объекта на субъект, вернее на многоголосие эстетических субъектов, с которым авторское «Я» вступает в диалог.

Задание 6.3 Создание единого видения авторского плаката в постмодернистской парадигме

Цель – пластически осмыслить принципиально важное для постмодернистской парадигмы понятие – «Экология сознания». Это задание направлено на то, чтобы стимулировать индивидуальные творческие поиски, и ставит вопрос, ответ на который заведомо неизвестен.

Одна из негативных черт модернистского дизайна – нетерпимость ко всему, что расходится с его представлением о чистоте профессии. В отличии от этого главной отличительной чертой постмодернизма, как специфического мировоззрения, является плюрализм. Плюрализм является фундаментальным для осмысления постмодернизма, и уже непосредственно из него вытекают такие производные как фрагментарность, изменчивость, контекстуальность, неопределенность, ирония, симуляция.

Заключение.

Три способа пространствопонимания имеют как историческое, так и типологическое значение. В историческом художественном процессе каждое из этих измерений поочередно выходит на передний план, доминирует в ту или иную визуально-культурную эпоху. При этом оно не уничтожает, а как бы деактуализирует другие измерения,

уводит их в тень. Но типология как раз и означает, что в любые времена можно найти проявления в том или ином виде всех трех способов пространствопонимания. Особенно это заметно в постмодернизме, принципиально предполагающем плюрализм, полифонизм, мирное сосуществование всех и вся.

Сравнительная таблица трех способов пространствопонимания

	эстетика	образ пространства	композиционные оси	концепции времени	стилеобразующие жанры
Классическая парадигма	форма - форма	серебро	центровая симметрия	прошлое	книги
Модернистская парадигма	форма - функция	контраст ч/б	ортогональные оси, модульная сетка	будущее	журналы, газеты, фирменные стили.
Постмодернистская парадигма	форма - эмоции	фон, многоуровневая	много-осевая	настоящее	экран

3. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом – 40 часов.

Анализ ключевых терминов

Анализ ключевых терминов в качестве одной из форм самостоятельной работы предусмотрен в рамках разделов дисциплины «Проектные концепции в графическом дизайне»: понятия – концепция, контекст, парадигма, смыслообразование и др.

Анализ ключевых терминов предполагает самостоятельную работу обучающихся со справочной (энциклопедиями, словарями) и научной литературой, интернет-энциклопедиями с целью выявления различных аспектов той или иной единицы терминологического аппарата дисциплины «Проектные концепции в графическом дизайне». Обучающимся необходимо не просто найти и выписать определение каждого термина, но осмыслить и проанализировать их.

Вопросы для самоконтроля:

1. Творческие концепции, их функции и типология
2. Концептуализм и изменение смысла понятия проектирования

3. Концепция классической эстетики
4. Ян Чихольд
5. Классическая гармония строки
6. Пространство полосы набора в классической эстетике.
7. Абзац. «Золотое правило» классического абзацного отступа
8. Колонцифра в классической эстетике.
9. Колонтитул в классической эстетике
10. Общее свойство классических полей
11. Концепция титульного листа в классической эстетике.
12. «Золотое правило» классического титула.
13. Конструктивно материальные элементы классической книги.
14. Правила «золотого сечения» в классической эстетике.
15. Концепция модернистской парадигмы.
16. Ле Корбюзье
17. Швейцарский абзац
18. Особенности модернистской типографики
19. Модульное проектирование. Сетка.
20. Концепция постмодернистской парадигмы
21. Слово в строке постмодернистской парадигмы
22. Пространство текста и гипертекста
23. Дэвид Карсон

Самостоятельная работа студентов предусматривает продолжение работы над практическими заданиями, начатыми на аудиторных занятиях.

Темы для выполнения самостоятельной практической работы и формы контроля, предусмотренные рабочей программой «Проектные концепции в графическом дизайне».

Методические указания для выполнения самостоятельного практического задания

Для эффективной организации выполнения самостоятельного практического задания студенту необходимо:

1. Определить средства организации и стимулирования процесса выполнения самостоятельной работы в изучении дисциплины так, чтобы студент мог проявить себя с новой для себя стороны,

профессионально самоопределиться и оптимально использовать свои сильные качества.

2. Студент должен обладать инициативностью в поиске новых решений, умением нестандартно мыслить, отстаивать свою точку зрения и быстро адаптироваться в динамично изменяющейся общественной среде.

4. СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ, ПРОМЕЖУТОЧНОМУ И ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Структура изучения дисциплины «Проектные концепции в графическом дизайне» предусматривает следующие формы контроля:

– **текущий контроль** осуществляется в ходе практических занятий в форме демонстрации выполнения самостоятельных упражнений, точечного опроса обучающихся по анализу ключевых терминов. Преподаватель, ведущий практические занятия, в ходе текущего контроля оценивает уровень освоения дисциплины каждым обучающимся и выставляет определенное количество баллов. Сумма всех баллов, полученных студентом в течение изучения дисциплины, формирует позицию студента в рейтинге всех обучающихся по дисциплине;

– **промежуточный контроль** состоит из промежуточных кафедральных просмотров по итогам изучения каждого модуля дисциплины. Результаты промежуточного контроля также суммируются с результатами текущего контроля при формировании позиции обучающегося в рейтинге по дисциплине;

– **итоговый контроль** проходит как экзамен в 4 семестре.

Защита творческого проекта (в виде просмотра) проводится перед специальной экспертной комиссией, состоящей из преподавателей кафедры «Дизайн». На защите творческого проекта, после выступления обучающегося, присутствующие могут задавать вопросы, высказывать свое мнение. Вопросы и объяснения должны быть по существу проектной работы.

Оценочные листы:

- Задания, выполненные по темам 1, 2, и 3 разделов. Формат – А4.
- Постер на основе автопортрета в классической парадигме. Формат – 800x610мм

- Постер на основе автопортрета в модернистской парадигме.
Формат – 800х610мм:
- Постер на основе автопортрета в постмодернистской парадигме.
Формат – 800х610мм
- PDF или IPG – версия работ, сдается в методический фонд кафедры