

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

Методические рекомендации по освоению дисциплины
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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 «Основные принципы проектирования» 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 «Основные принципы проектирования» 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 обложки журнала в классической парадигме.

Раздел 5. Разработка обложки журнала в модернистской парадигме.

Раздел 6. Разработка обложки журнала в постмодернистской парадигме.

Раздел №1. КЛАССИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

Всякая классика заглядывает вглубь истории. Все самое образцовое и безупречное для нее, как правило, в прошлом, в античности или других исторических периодах, поэтому классическая парадигма – это эстетика формы, гармоничности и соразмерности, в которой создается «красота красивая». Форма следует иной форме – некоему культурному образцу, прототипу, канону. Формообразование и стилизация здесь определяется строгими принципами и стремлением к идеалу.

Основным для классической парадигмы является признание соподчиненности всего сущего. Понимание его первоосновы – развитие от низшего к высшему, от материального к духовному.

Для этого исторически очень продолжительного художественного периода основным носителем являлась книга, в которой на протяжении нескольких веков были отточены до совершенства «непререкаемые каноны» и «золотые принципы»

книжного дизайна, которые касались всех, без исключения, элементов оформления.

Задание 1.1 Автопортрет-композиция из внутрибуквенных просветов собственного имени.

Цель задания – Открытие выразительной основы типографического пространства.

В задании необходимо почувствовать и увидеть внутренние просветы букв, из которых состоит собственное имя, как композиционные элементы. Нужно произвести инверсию этих элементов, превратив их контрформы в формы. Создать из них композицию, имеющую характер не изобразительного, а архитектурного автопортрета.

Задание 1.2 Создание титульного листа издания, согласно принципам классической эстетики.

Цель задания – развитие способности чувствовать классические пропорции формата и полосы набора, освоение внутритекстовых выразительных средств классической типографики.

Пропорции полосы набора и размеры полей (величина вокруг полосы набора) зависят от многих обстоятельств. В частности от внешних, таких как масштаб и размеры изданий. От внутренних – например увеличение интерлиньяжа требует соответствующего увеличения пространства вокруг полосы набора, то есть увеличения полей. Также крайне важно рассмотреть взаимосвязь между пропорциями букв и пропорциями страницы.

Раздел №2. МОДЕРНИСТСКАЯ ПАРАДИГМА

Во время индустриализации ориентироваться на прошлое стало невозможно, что и послужило посылком для возникновения новой парадигмы – парадигмы модернизма или «эстетики целесообразности», «визуально-коммуникативной парадигмы».

В XX веке совершается открытие эстетики пространства белого листа как отдельной, самодостаточной субстанции. Вместо витиеватых, рукотворных символов классики появляются динамичные, выразительные, наполненные смыслами знаки, которые строятся при помощи циркуля и линейки. Взамен уравновешенного «серебра» приходят дерзкие контрасты чистого «белого» и подлинного «черного».

Из обломков классической оси появилась система координатных осей – модульная сетка, как основной инструмент организации

графического пространства. Ритмические композиции стали главным формообразующим показателем для всей модульной комбинаторики.

Для модернистской парадигмы ведущими носителями ее духа выступают газеты, журналы, фирменные стили и все что с ними связано. По структуре размещения текстового и изобразительного материала данные объекты как таковые уже являются образчиками предельной целесообразности, рациональности и порядка.

Полнота знаний, трактуемая в модернистской парадигме, как абсолютная истина, размещается в неопределенном будущем времени, как некий гипотетический рубеж, к которому и должен целеустремленно двигаться ищущий человек. В эстетике модернизма принято считать, что субъект узнает всё больше и больше, и чисто гипотетически он может достичь данного предела. Таким образом, на первый план, в мировоззрении модернизма, выходит идея прогресса.

Доминантой профессии дизайнера становится ось «хаос – порядок», где его деятельность понимается, как «наведение порядка» и борьба с «визуальным хаосом», максимальное упорядочивание мира минимальными средствами.

Задание 2.3 *Создание титульного листа издания в духе футуристических и супрематических экспериментов начала XX века.*

Цель задания – освоение образного и пластического смысла модернистской парадигмы.

«Минимализм», «функционализм», «конструкционализм», «рационализм» – эти слова одновременно являются и эстетическими ценностями модернистского дизайна и названиями реальных, исторических художественных течений.

В задачу студента входит определиться среди множества художественных направлений начала XX века, и создать титульный лист на основе одного из этих направлений. Все эти течения находились в определенной конфронтации друг к другу, хотя по прошествии времени, становится очевидным, что все они обладали мировоззренческой, культурной и исторической общностью, позволяющей говорить о модернизме как о единой эстетической парадигме.

Задание 2.4 *Разработка логотипа собственного имени в качестве названия журнала для раскрытия визуально-коммуникативного образа издания.*

Цель задания – освоение языка шрифтового минимализма для решения визуально-коммуникативной задачи в заданных жанровых рамках.

Основой для создания слова в данной парадигме является его коммуникативность, выразительность и неразрывная связь с содержанием, которое полностью соответствует модернистскому принципу «изнутри наружу», эффективность которого определяется по формуле «мини-макс» (минимальными средствами передать максимум информации).

Раздел №3. ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ПАРАДИГМА

Постмодернистская эстетика смыслообразности – это эстетика, где за основу берется визуальный контекст, где графический элемент не есть элемент оформления, он есть элемент передачи смысла, который вовлекает зрителя в диалог, обращенный к его собственному опыту, собственному переживанию, а не к пассивному принятию абсолютной истины.

Постмодернизм – это мир кавычек, отображающихся через иронию и деконструкцию условность любого утверждения о реальности. В этом мире типографика, в то или иное время, преступает любые законы, использует шрифты, которые подчинены только тому смыслообразу, который необходимо передать в данный момент. Постмодернизм не принимает проверенные временем шрифты, он сочиняет свои, отвечающие сиюминутной задаче, не утруждая себя тем, что такой шрифт может быть, плохо читаем или вообще нечитаем. «Битые» шрифты, непредсказуемость эффектов, «другая» каллиграфия – всё это создает безграничные возможности для экспериментов с типографикой, и позволяет порушить эстетические нормы и правила, которые еще вчера казались незыблемыми.

Задание 3.5 Создание нового визуального контекста с использованием готовых знаков, изменяющих их смысл.

Цель задания – освоение одного из способов постмодернистского смыслообразования.

В данной парадигме полностью отсутствует необходимость в читабельности шрифта, поскольку развороты печатных изданий воспринимаются как единое изображение – наряду с акцидентными шрифтами и текстовыми колонками. Главным в постмодернистской парадигме становится вопрос появления нового образного языка,

который направлен, прежде всего, на конструирование некой игровой ситуации, поскольку она является наиболее эффективным контекстом для понимания потребителем, заложенной в объект проектирования концептуальной идеи.

Задание 3.6 Разработка собственной визитной карточки в постмодернистской эстетике.

Цель задания – освоение принципов постмодернизма в одном из традиционных малых жанров.

В данном задании студенту необходимо, не обращая внимания на читабельность, передать ярко выраженную индивидуальность за счет раскрытия образной составляющей человека. В парадигме постмодернизма тексты читаются с большим трудом, однако именно это напряжение и составляет тот эмоциональный образ, который лежит в основе экстравагантного типографического решения.

Раздел №4. РАЗРАБОТКА ОБЛОЖКИ ЖУРНАЛА В КЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ

Задание 4.7 Разработка логотипа и визуальной составляющей для собственного журнала в классической парадигме.

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».

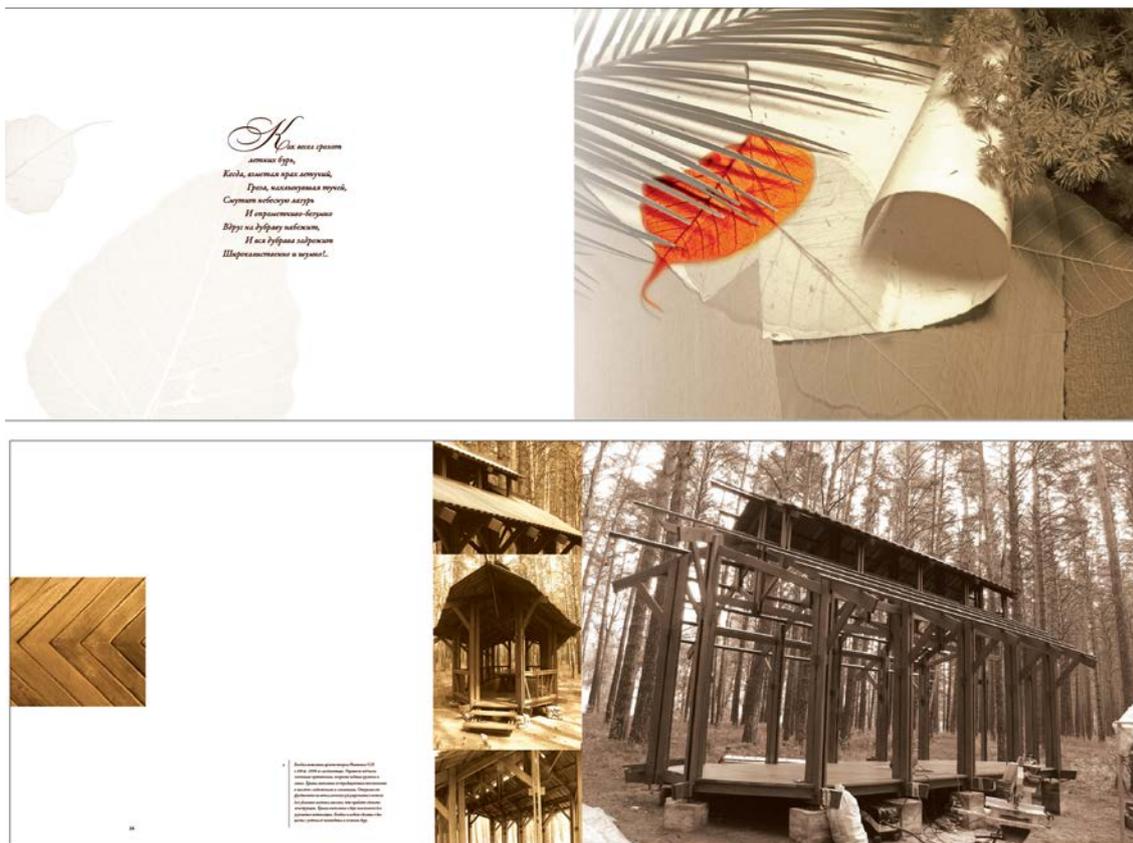
В классике изображение подчинено «серебру» набора. Оно должно было быть прозрачным, воздушным, соответствовать рамкам шрифтовой тональной палитры.

Если использовать обобщающий термин, то классика – это красота красивого.

Задание 4.8 Создание обложки собственного журнала в духе классической эстетики.

Цель задания – развитие способности воспринимать и формировать единое классическое композиционное пространство, создавать тишину чувственности.

В классической парадигме господствует симметрия, нюансность, сбалансированность, взаимодействие фигуры и фона, избегание пустоты, декорирование, использование антиквенных шрифтов. Для классической парадигмы характерны наличие изящной типографики, большого пространства, легкость и

Раздел №5. РАЗРАБОТКА ОБЛОЖКИ ЖУРНАЛА В МОДЕРНИСТСКОЙ ПАРАДИГМЕ

Задание 5.9 Разработка логотипа и визуальной составляющей для собственного журнала в модернистской парадигме.

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 5.10 Создание обложки собственного журнала в духе модернистской эстетики.

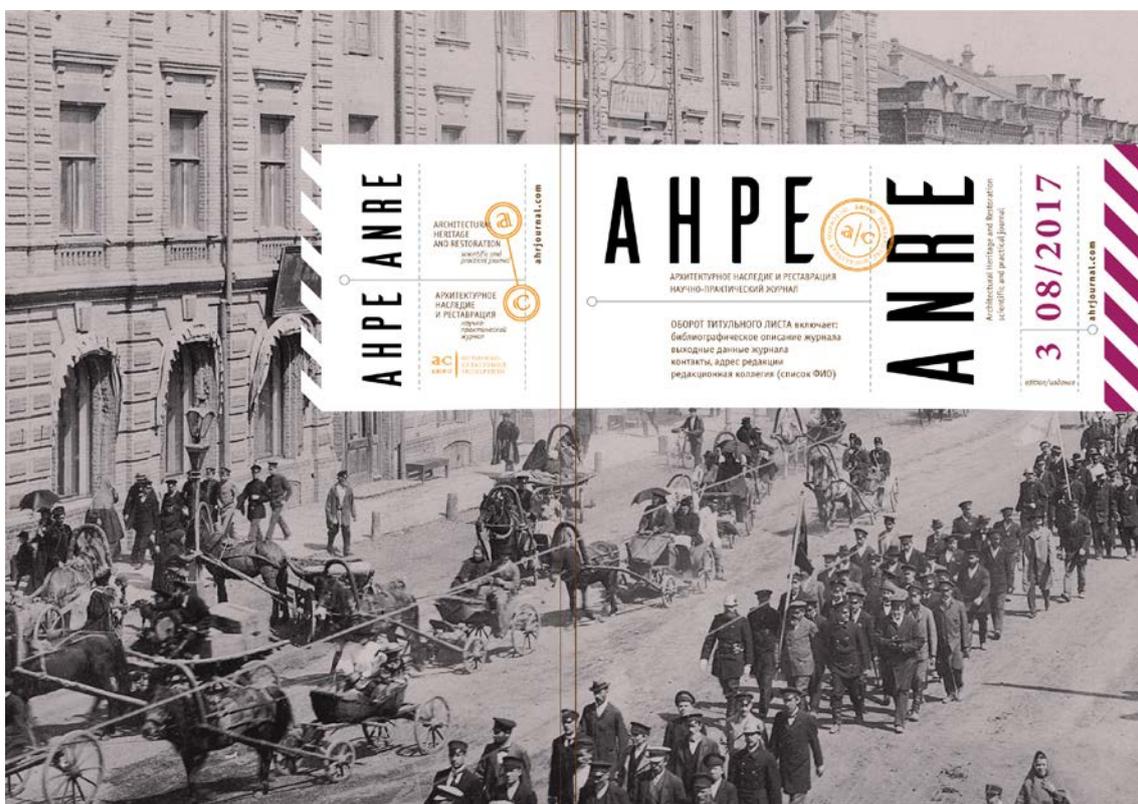
Цель задания – развитие способности воспринимать и формировать единый ритмический тип композиции – ведущий формообразующий фактор модульной графики.

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.

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.

Раздел №6. РАЗРАБОТКА ОБЛОЖКИ ЖУРНАЛА В ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ПАРАДИГМЕ

Задание 6.11 Разработка логотипа и визуальной составляющей для собственного журнала в постмодернистской парадигме

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 6.12 Создание обложки собственного журнала в духе постмодернистской эстетики.

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.

Одна из негативных черт модернистского дизайна – нетерпимость ко всему, что расходится с его представлением о чистоте профессии. В отличие 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 «Основные принципы проектирования»: 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 «Основные принципы проектирования». 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 «Основные принципы проектирования» 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 конце 4 семестра..

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.
- Обложка журнала в классической парадигме. Формат – 265x230 мм
- Обложка журнала в модернистской парадигме. Формат – 265x230 мм
- Обложка журнала в постмодернистской парадигме. Формат – 265x230 мм
- PDF или IPG – версия работ, сдается в методический фонд кафедры