

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ ДМИТРИЯ
ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПОРТФОЛИО

Уровень основной образовательной программы бакалавриат

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Графический дизайн

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: «Дизайн»

Красноярск, 2024

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (приказ Минобр науки России от 13.08.2020 г., № 1015).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 18.05.2021 г., протокол № 10.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры 17.06.2024 г., протокол № 14.

Разработчики:

Профессор, М.П. Куликова

Заведующий кафедрой «Дизайн»
профессор, С.С. Ливак

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины

Программа выстроена в системе методологического подхода к разработке авторского портфолио. По мере изучения материала программы «Современные изобразительные системы (Портфолио)», студенты осваивают специфику и основные методы дизайнерской проектно-художественной деятельности.

Цель дисциплины:

- овладение студентами общих и специальных знаний по теории, методике и практике организации и систематизации результатов творческой деятельности и представления их в форме графического комплекса творческого портфолио;
- научить студентов видеть неразрывную связь функционального и эстетического начала в творческом портфолио;
- показать важность исследовательской работы и ее принципиальное влияние на качество конечного проектного результата;
- вывести на поиск новых изобразительных средств;
- углубить знания о прикладных возможностях шрифта;
- познакомить с методами проектирования самых разнообразных многостраничных изданий

1.2 Задачи изучения дисциплины

Задачи изучения дисциплины «Современные изобразительные системы (Портфолио)» формируются на основе изложения требований к формированию компетенций согласно соответствующим знаниям, умениям, навыкам в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Данная дисциплина имеет своей задачей научить студентов выявлять информационную функцию объекта средствами дизайна.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Современные изобразительные системы (Портфолио)» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений основной образовательной программы, и изучается в течение 7 семестра в объеме 108 часов, из которых учебным планом отводится в объеме 75 часов на аудиторные занятия, 33 часов на самостоятельную работу. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет с оценкой в конце семестра. Входные знания и умения обучающегося соответствуют компетенциям, приобретенным в процессе обучения в художественном вузе и подтвержденным на вступительном экзамене.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Компетенция | Индикаторы достижения компетенций |
|---|---|
| <p>ПК-2. Способность обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи</p> | <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • необходимости и современности концептуального творческого подхода к выполнению проектных задач; • о принципах и законах гармонизации в дизайне предметной среды; • о принципе системности в понимании художественно-творческих задач дизайн-проекта <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проявлять креативность, концептуальность в решении задач проекта; • реализовывать художественно-творческие задачи в дизайн-проектировании на основе проведенных исследований; • ответственно подходить к выбору методов исследования проблем конкретного дизайнерского решения <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками творческого выполнения задач дизайн-проекта с учетом принципа системности; • способами трансформации художественных идей и гармонизации проектных решений; • навыками анализа проектных задач, возможности их решения на концептуальном уровне |
| <p>ПК-4. Способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые</p> | <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • типы и виды печатных изданий; структуру (смысловую организацию) изданий, эволюцию титульных элементов и их современное назначение; • шмуцтитул, его место в ряду издания, рубрикационную роль и способы его оформления; |

| | |
|--------------------------------|---|
| в дизайн-проектировании | <ul style="list-style-type: none"> • шрифтовые, графические, декоративные и композиционные приемы; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формулировать концепцию проекта; формулировать требования к проекту на этапе предпроектного анализа; • осуществлять сбор материала для формирования проектной идеи; соотносить авторскую идею с требованиями потребителя; • использовать полученные знания в профессиональной деятельности <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками работы с визуальным материалом; • навыками анализа и систематизации характерных стилеобразующих признаков; <p>навыками решения художественных задач по проектированию печатных изданий</p> |
|--------------------------------|---|

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

| Вид учебной работы | Семестр (кол-во часов) | | Всего часов |
|---------------------------------------|---------------------------|--|-------------|
| | 7 | | |
| Аудиторные занятия (всего) | 75 | | 75 |
| лекционных | - | | - |
| практических | 75 | | 75 |
| индивидуальных | - | | - |
| Самостоятельная работа (всего) | 33 | | 33 |
| Вид промежуточной аттестации | Зачет с оц. | | |
| Общая трудоемкость, час | 108 | | 108 |
| ЗЕ | 3 | | 3 |

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

| Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела | Компетенции |
|--|---|---------------|
| Раздел 1. Портфолио как система пространственной развертки текстовой и изобразительной информации | <ol style="list-style-type: none"> 1. Издание – как продукт 2. Принципы организации информации 3. Портфолио как вид репрезентативного издания, цели и задачи репрезентативного издания | ПК-2, ПК-4 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| <p>Раздел 2. Типовые элементы и их функции по отношению к ансамблю издания (портфолио)</p> | <p>4. Виды печатных изданий: книга, газета, журнал, каталог.</p> <p>5. Переменные и постоянные элементы издания: обложка, форзац, титул, шмуцтитул, колонцифры, колонтитулы, основной и вспомогательный тексты.</p> <p>6. Понятие модульной сетки. Модульная сетка как формообразующий сегмент издания, его константа. Организационная роль модуля, вариативность модульной сетки. Типы верстки.</p> <p>7. Символьные и алфавитные шрифты. Классификация шрифтов по видам (наборные и акцидентные шрифты). Классификация шрифтов по насыщенности начертаний (светлое, жирное, полужирное, курсив). Классификация шрифтов по группам (антиква, гротеск, рукописные, декоративные шрифты).</p> | <p>ПК-2, ПК-4</p> |
| <p>Раздел 3. Многообразие композиционно-конструктивных решений издания (портфолио), как отражение индивидуальных особенностей авторской идеи</p> | <p>8. Соответствие художественного образа издания его информационному наполнению, принципы комплексного проектирования. Содержание, форма, функция.</p> <p>9. Пропорциональное соотношение сегментов издания, понятие «массы», цветового и тонового «пятна», понятие динамики цвета. Композиционные линии, динамика и статика сегментов разворота.</p> <p>10. Композиционно-конструктивные решения печатных изданий.</p> | <p>ПК-2, ПК-4</p> |

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

| Раздел дисциплины | Практические занятия | СРС | Всего час. |
|---|----------------------|-----------|------------|
| Раздел 1. Портфолио как система пространственной развертки текстовой и изобразительной информации | 25 | 11 | 36 |
| Раздел 2. Типовые элементы и их функции по отношению к ансамблю издания (портфолио) | 25 | 11 | 36 |
| Раздел 3. Многообразие композиционно-конструктивных решений издания – как отражение индивидуальных особенностей авторской идеи | 25 | 11 | 36 |
| Всего | 75 | 33 | 108 |

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. Проектирование в графическом дизайне.: Учеб. для ВУЗов. - М., 2007

2. Серов С. Типографика визуальной коммуникации: конспект-программа лекций по автор. курсу «Проектная концептуалистика». Ч. 2. - М., 2004
3. Серов С. Типографика виртуальной среды. Ч. 3. - М., 2003
4. Серов С. Гармония классической типографики.- М., 2003
5. Серов С. Мои дизайнеры.- М., 2002

6.2. Дополнительная литература

1. Визуальная культура: дизайн, реклама, полиграфия. Омск, 2003
2. Дэбнер Д. Школа графического дизайна: Принципы и практика графического дизайна
3. Черневич Е. Графический дизайн в России 1900-2000.- М., 2008
4. Самара Т. Структура дизайна. Стильной руководство.- М., 2006
5. Феличи Д. Типографика: шрифт, вёрстка, дизайн.- Спб., 2006
6. Хембри Р. Графический дизайн: самый полный справочник. – М., 2008
7. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. – М., 2006
8. Золотая пчела 6: Московская международная биеннале графического дизайна. Центральный Дом художника 1-11 сентября 2004. – М., 2004
9. Золотая пчела 7: Московская международная биеннале графического дизайна. Центральный Дом художника 1-8 сентября 2006. – М., 2006

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ

осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы для постановок, мольберты, столы, стулья, стеллажи

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

ТРЕБУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.

Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБСАbsotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль

ОРАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

кафедрой.

Методические рекомендации по освоению дисциплины

В данной дисциплине рассматриваются основные функции портфолио, его содержательное наполнение и основы проектирования композиции макета портфолио, даются рекомендации по его внешнему оформлению.

Для выпускников творческих специальностей проектирование собственного портфолио является первым шагом к дальнейшей успешной профессиональной карьере. Цель реализации технологии портфолио выпускника – обеспечить эффективное коммуникационное взаимодействие с потенциальными работодателями после окончания высшего учебного заведения.

Дисциплина «Портфолио» проводится на 4 курсе, в 7 семестре. Учебным планом отведено 108 ч. (3 ЗЕ.) на изучение дисциплины, из которых 33 ч. отведено на самостоятельную работу, 75 ч. на контактную работу с преподавателем.

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.

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

ПОРТФОЛИО – ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Портфолио открывает границы маленьких личных Империй. Каждый из нас индивидуален, у каждого свои интересы и потребности, свое видение окружающей действительности, а значит и свое представление о портфолио.

Портфолио с образцами графического дизайна — это то, что поможет дизайнеру завести знакомства с потенциальными работодателями и клиентами, оно дает художникам и дизайнерам ключ к успеху на самом конкурентном рынке. Можно долго расписывать себя как удивительного профессионала, но неудовлетворительная презентация работ в секунду сведет на «нет» все красивые рассказы. Поэтому вопросов, касающихся оформления портфолио дизайнера (утвержденных стандартов, как известно, не существует) много, есть принципиальная разница, будет ли это портфолио для привлечения прямых клиентов (студий дизайна, рекламных агентств), или же это будет портфолио ради заявления о себе как о специалисте в дизайнерской среде.

РАЗДЕЛ 1. ПОРТФОЛИО КАК СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВЕРТКИ ТЕКСТОВОЙ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Наличие электронного портфолио в век информационных технологий — обязательное условие для любого дизайнера. Его можно рассылать по почте для привлечения потенциальных клиентов. А онлайн-портфолио, размещенное в правильном месте, может само продавать ваши услуги без вашего особого участия.

В создании печатного портфолио, пристальное внимание нужно уделить очередности работ. Рекомендуется показывать процесс создания той или иной работы. Видя процесс, становится ясно, что именно делалось по проекту, как пришли к итоговому результату и какой объем работ был выполнен.

Составление общей структуры портфолио:

- сбор информационного и изобразительного материала (курсы, семестры, дисциплины, задания, руководители, авторские работы);
- сбор фотоматериала (сканирование работ и обработка фотографий);
- выявление иерархической структуры собранного материала.

РАЗДЕЛ 2. Типовые элементы и их функции по отношению к ансамблю издания (портфолио)

Хороший дизайн является функциональным, нежели украшающим, он обеспечивает разумную и приятную подачу информации.

Проектирование издания:

- построение модульной сетки издания;
- расчет полей, колонок, межколонника;
- выбор шрифтовой пары (акцидентный и наборный шрифты);
- определение - шрифтового кегля различных текстовых сегментов;
- поиск постоянных сегментов издания (колонцифры, колонтитулы)

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

Переменные и постоянные элементы издания:

Обложка – обложка обычно представляет собой лист плотной бумаги или мягкого картона, которым обёрнут книжный блок. Служит для его защиты. Книга в обложке конструктивно несколько отличается от книги в переплёте: в ней отсутствуют форзацы.

Форзац – элемент конструкции книги, лист, соединяющий книжный блок с переплётной крышкой. Обычно выполняет декоративно-оформительскую функцию: скрыть «изнаночную» сторону переплётной крышки и место крепления последней с книжным блоком. Не все книги имеют форзац, например, у изданий имеющих клеевое скрепление с шитьем чаще всего есть только оборот обложки.

Авантитул – первая страница, которая содержит некоторые сведения о книге/альбоме - это может быть название серии, название издательства и т.д.

Контритул – может остаться незаполненным, либо представлять название книги на языке оригинала. В массовых изданиях авантитул и контритул могут отсутствовать, в то время как в элитных, подарочных изданиях эти части присутствуют почти всегда.

Титульный лист – это первая страница издания, на которой печатаются титульные элементы: надзаголовочные данные, название книги (заголовок), подзаголовочные данные, имя автора, место выпуска и наименование издателя. Титульный лист располагается с правой стороны, т.е. он всегда нечетный. В подавляющем большинстве случаев гарнитура титульного шрифта соответствует гарнитуре шрифта основного текста. Это желательно, но необязательно.

Надзаголовочные данные, в них входят:

- название организации (организаций), от имени которой выпускается издание;
- заглавие – порфолио;
- фамилия имя отчество автора;
- дата, место, год издания

Шмуцтитул – элементы книги/альбома которые являются страницами с названиями разделов, впоследствии данный сегмент будет отделять визуальный ряд одной дисциплины от материалов другой дисциплины.

Колонцифры – номера страниц.

Колонтитул – (фр. *colonne* — столбец и лат. *titulus* — надпись, заголовок) заголовочные данные (название произведения, части, главы, параграфа и т.п.). Различаются верхний и нижний колонтитулы – это строка в верхней части страницы над текстом. Колонтитул может состоять из фамилии автора, названия книги, заглавия части или раздела. Назначение колонтитула – облегчить читателю нахождение раздела. Колонтитулы набирают шрифтом гарнитуры основного текста с понижением кегля на один-два пункта строчными или прописными буквами, светлым или полужирным шрифтом в зависимости от стиля оформления издания. Допустимо располагать колонтитул на нижнем поле.

Оглавление (содержание) – размещают либо в начале, либо в конце издания. Кегль шрифта оглавления понижают на один-два пункта по сравнению со шрифтом основного текста, сохраняя гарнитуру.

Выходные данные – каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать следующие сведения:

- заглавие (название) издания;
- надзаголовочные данные;
- подзаголовочные данные;
- фамилия, инициалы главного редактора;
- тираж;
- выходные данные: (место выпуска издания, название издательства или издающей организации, год выпуска издания)

Заголовки и подзаголовки – заголовок к тексту набирают прописными буквами, подзаголовок – строчными. Обычно все заголовки и подзаголовки выделяются полужирным шрифтом (но возможны и варианты).

Главы, пункты, подпункты – если кроме глав имеются пункты и подпункты, то номер пункта составляется из номера главы и номера пункта разделяется точкой (например: 1.1.), а номер подпункта – из номера главы, номера пункта и номера подпункта (например: 1.1.1; 1.1.2 и т.д.).

Все шрифты различают по гарнитуре, начертанию, кеглю и назначению.

Цитаты – это дословная выдержка из какого-либо текста: художественного, публицистического, научного – или точно передаваемые чьи-либо слова. В тексте цитаты оформляются по правилам прямой речи.

Абзац – каждую законченную мысль выделяют в отдельный абзац. Абзацы отделяют друг от друга красными строками. Абзацный отступ, как правило, делают равным 4–5й букве следующей строки.

Гарнитура – это совокупность одного вида шрифта разного начертания и кегля.

По начертанию шрифты одной гарнитуры подразделяются на три группы:

- по наклону – прямые и наклонные (не путать с курсивом);
- по плотности – нормальные, узкие и широкие;
- по насыщенности шрифта – светлые и темные (не путать с полужирным).

По назначению шрифты подразделяются на:

- текстовые – для набора текста;
- титульные – для набора обложек, титульных листов, и т.п.;
- акцидентные – для набора малых форм (аттестатов, дипломов, бланков и т.д.).

Кегель (кегель) – это размер шрифта.

Полоса и страница издания не одно и то же.

Полосой издания называют место на странице, где помещается текст и иллюстрации. Страница издания – это весь лист целиком, включая полосу и поля. Высота всех полос издания независимо от применяемых кеглей (размеров) шрифта должна быть одинакова, т.е. размер полей на всех страницах должен быть одинаковым. Исключение составляют иллюстрированные издания, в которых предусмотрено расположение рисунков в край страницы (навывлет).

Модульная сетка как формообразующий сегмент издания, его константа. Модернистская парадигма

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».

Шрифты без серифов - засечек в XIX веке показались смешными. Их так и назвали – «гротески». Зато в XX обнажившиеся до голой конструкции шрифты оказались в первую очередь востребованы дизайнерской эпохой. Случайность или нет, только названия модернистских шрифтов – одновременно и яркое выражение главных ценностей века: «Авангард», «Футура», «Прагматика», Литеры модернистских шрифтов становятся компактными, собранными.

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, немыслимые в классической культуре. Ярчайшими представителями шрифтов, относимых к модернистской парадигме, стали Futura, который создал дизайнер шрифта Пауль Реннер в 1928 и Helvetica, (Макс Мидингер в 1957 году)

Швейцарский абзац

Строки складываются в полосу набора. Полоса набора начинается с абзацных отступов. В классической традиции, как мы помним, абзацы были маленькими, «на круглую». Чтобы минимально нарушать ровность края. И чтобы дополнительная ось, неизбежно считываемая глазом по абзацным отступам, не представляла собой угрозы монархическому порядку в книжно-классическом царстве одной оси. Там, где может быть только одна вертикаль власти.

Модернистская типографика и не думает избегать многоосности. Она как раз на том стоит, и стоять будет. Абзацные отступы здесь могут быть любыми. Кроме вялых и невнятных. Ведь один из главных принципов модернистского дизайна XX века — контраст. А это означает, что оси не могут находиться в неопределенно близких отношениях. Или полное слияние, или развод и девичья фамилия. Невнятность, нечеткость, неопределенность квалифицируются как «шум», «грязь». Противоположное качество — «чистота». Высшая оценка профессионализма: «чистое решение».

Типографика контрастов не боится крайностей. Абзац здесь может быть сколь угодно большим. Видная втяжка лишь добавляет в многодетное семейство координатных осей еще одну опору.

Но модернисты не были бы модернистами, если бы не попробовали делать абзацный отступ обратным, противоположным способом. Не «отступом», а «выступом».

В таком случае срабатывает эффект неожиданности. Выход строки за пределы левого края буквально бросается в глаза и создает выразительный ритмический эффект.

Наконец, еще одно дизайнерское изобретение. Настоящая «декларация принципов» минимализма — нулевое решение. Абзацный отступ становится... никаким. Полное слияние осей. Это, конечно, круто. Правда, о наличии смыслового членения текста приходится тогда догадываться лишь по более коротким последним строкам предыдущего абзаца. Но что не сделаешь ради принципа!

Для нас швейцарская школа не стала тем, чем она оказалась для остального мира, который принял её как школу в буквальном смысле слова. И окончил её с отличием. Школу визуальной коммуникации. Школу функциональных, конструктивных, технологических основ профессионализма. Школу борьбы с визуальным хаосом и пошлостью массовой культуры, такую же радикальную, артикулированную, ясную, как швейцарский абзац.

Как и флаговый набор, швейцарский абзац запечатлевает нечто большее, чем функциональное решение практической задачи. Он воплощает программные ценности парадигмы: конструктивность, структурность, информационную точность, четкость, однозначность, достоверность. И теперь всегда, когда хотят подчеркнуть эти качества — швейцарская типографика незаменима.

Парадигма дизайна декларировалась 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 нерелексируемые регистры профессионализма, вовсе не следует, что они в самом деле отсутствуют. В модернистской эстетике, разумеется, присутствует своя красота, хотя и принципиально не рефлексируемая. И свой стиль — стиль конструктивного минимализма, структурной геометрии.

РАЗДЕЛ 3. Многообразие композиционно-конструктивных решений издания (портфолио), как отражение индивидуальных особенностей авторской идеи.

На этапе разработки концепции портфолио можно использовать групповые методы для поиска идей и нахождения наиболее нестандартных решений использования «ассоциативных» результатов. «Мозговой штурм» — есть один из эффективных методов группового генерирования идей и решения поставленной задачи.

Портфолио должно носить ярко выраженный авторский характер. Очень хорошо, если в портфолио показан не только конечный результат, а еще и процесс работы. Не нужно использовать много текстовой информации — достаточно лаконичного пояснения основных моментов работы над проектом.

После того, как стратегия/концепция разработаны, приступают к ее воплощению.

Поиск художественного образа издания:

- эскизы сквозной ритмической структуры портфолио;
- выбор формата;
- поиск композиционных решений разворотов.

Композиционная структура издания:

- общая структура издания (от обложки до оборота обложки);
- ритмическая структура издания;
- разворот – как основная единица издания;
- классификация шрифтов (алфавитные и символные шрифты);
- наборные и акцидентные шрифты;
- понятие цветового пятна, акцента
- иллюстрация /фотография – основная визуальная часть издания

Динамика цвета.

Прекрасная идея и ее дизайнерское воплощение могут потеряться, если выбор цветов не будет оптимален. Цвета должны быть как можно более сочными и яркими, чтобы бросаться в глаза, привлекать внимание.

Цвет используется для достижения гармонии или контраста. Гармония достигается за счет использования различных оттенков основных цветов. Контрастные цвета – это противоположные цвета, контрастными цветами нередко выделяются и ключевые слова текста. Отделить заголовок от основного текста можно так же контрастным цветом. Близким (или оттенком) – подзаголовок от заголовка. Контрастными цветами нередко выделяются и ключевые слова текста.

Использование изображения.

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.

По окончании изучения дисциплины студент представляет портфолио с творческими работами и дизайн-проектами, выполненными с учётом требований, предъявляемых к разработке и оформлению проекта. Выполнение всех требований и пожеланий помогает создать первоклассное портфолио, которое поднимает студента на новый уровень в сложном деле графического дизайна.

Общие требования к структурно-содержательному решению авторского портфолио:

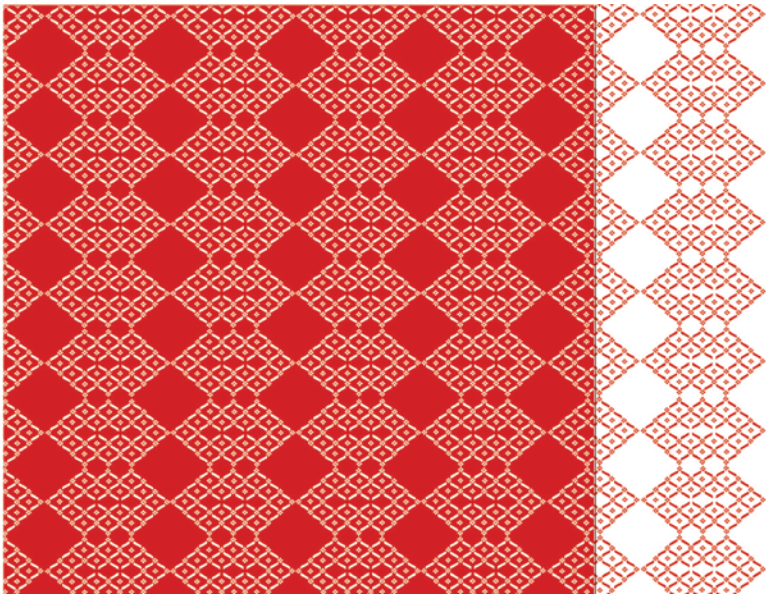
Графическая (проектно-художественная) идея портфолио - определяется лично под руководством и при консультировании преподавателей;

Авторское портфолио должно предстать:

- понятным – выстраивающим систему пространственной развертки текстовой и изобразительной информации;
- «весомым» – раскрывающим масштабность и глубину проделанной работы;
- логически выстроенным – от базовой идеи (визуального образа, основного графического элемента) до конкретного материального воплощения.

Содержание работы включает:

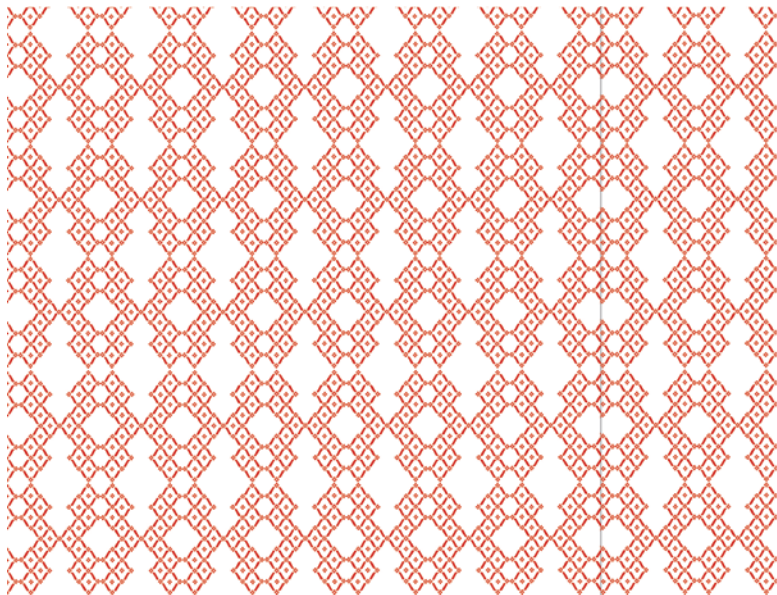
- личное резюме с фотопортретом;
- раздел с курсовыми проектами по специализации (дизайн);
- раздел с учебными художественными работами по академическим дисциплинам «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», а также работами по летней практике;
- раздел достижения;
- авторские, самостоятельные работы.




 RUSSIAN FEDERATION
 MINISTRY
 OF SCIENCE AND EDUCATION
 FEDERAL SCIENTIFIC CENTER
 OF ARCHITECTURE AND DESIGN
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 МИНИСТЕРСТВО
 НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛСКОЕ
 ЦЕНТРОМ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
 ГОРЬКОГО
 СИСТЕМА НАУКИ И ТЕХНИКИ

(АРХИТЕКТУРА)
**ПОРТ
 ФОЛИО /
 PORT
 FOLIO**

INSTITUTE
OF ARCHITECTURE
AND DESIGN



**СОДЕРЖА
 НИЕ / CON
 TENT**

**ОБ ИНСТИТУТЕ
 / ABOUT THE INSTITUTE**

ОБ ИНСТИТУТЕ:
 Институт архитектуры и дизайна (ИАД) создан в 2006 году и является разработчиком Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в области архитектуры, дизайна, сценаристики, мультипликации и анимации. Под руководством академика РАН и члена Президиума Российской академии наук профессора Сергея Александровича Горького институт осуществляет подготовку бакалавров и магистров.

Направления:
 - Архитектура
 - Дизайн
 - Сценарий
 - Анимация

Адрес: 125080, Россия, Москва, пр-т Обручевский, 82, стр. 1
Телефон: +7 (495) 380 54 32
Сайт: http://iaad.ru

ABOUT THE INSTITUTE:
 Institute of Architecture and Design (IAD) was established in 2006 and is the developer of the Federal State Educational Standard (FSES) in the field of Architecture, Design, Scenario, Animation and Multimedia. Under the leadership of the Academician of the Russian Academy of Sciences and member of the Presidium of the Russian Academy of Sciences Professor Sergey Alexandrovich Gorky, the Institute carries out the preparation of bachelors and masters.

Directions:
 - Architecture
 - Design
 - Scenario
 - Animation

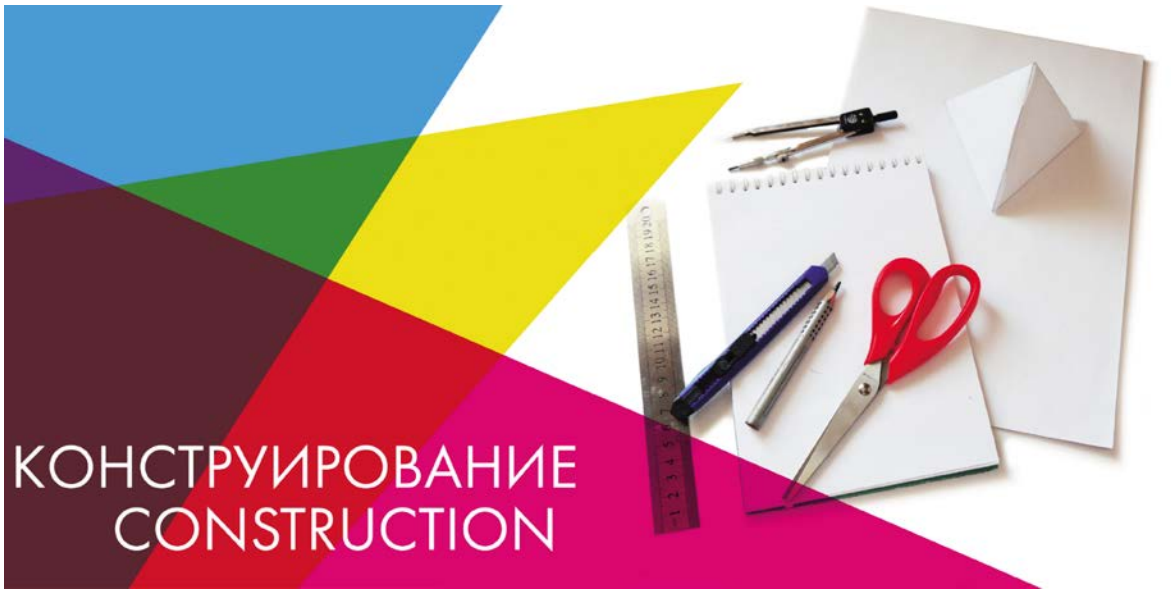
ADDRESS:
 Address: 125080, Russia, Moscow, Obshchinskaya St. 82, str. 1
Phone: +7 (495) 380 54 32
Website: http://iaad.ru



ПРОЕКТ PROGECT



КОНСТРУИРОВАНИЕ CONSTRUCTION



КАЛЛИГРАФИЯ Disigning

Когда соединяешь любовь и мастерство,
можно сделать шедевр.
Роман Д.

Люди часто говорят: «Вот
— талант! Вот — мастерство!»
но говорят так только и не умеют.
Роман Д.

Люди часто говорят: «Вот
— талант! Вот — мастерство!»
но говорят так только и не умеют.
Роман Д.

В процессе освоения дисциплины
осуществляется подготовка и решение
профессиональных задач.

Формируются способности критичности
и самостоятельности в решении
задач при решении различных задач
сложности работы.
Курсовые задания
направлены на развитие

Литература:
1. В. В. Кочетков, профессор
кафедры «Дизайн»
2. В. В. Кочетков, профессор
кафедры «Дизайн»





На рисунке не хватает чего-то, но что? Как добавить, если это не рисунок? Давидович

Уголочки на картинке не нужны? Как добавить, если это не рисунок? Давидович

Уголочки на картинке не нужны? Как добавить, если это не рисунок? Давидович

Рисунки не имеют смысла, если не добавить ничего. Если же есть, то рисунок — рисунок и не что, Романов Р.

Можно не иметь смысла, если не добавить ничего. Если же есть, то рисунок — рисунок и не что, Романов Р.

ШРИФТ Fonts

Курс соединяет любовь и искусство, можно сказать любовь. Романов Д.

Дисциплина дает творческие знания в области истории и эстетики шрифта, программа помогает создавать практически любые работы со шрифтом.

Модульный курс
Английский шрифт
Module font,
Английский шрифт,
Английский шрифт.

Преподаватели:
И.А. Липовский, преподаватель
информации "Дизайн"



Рисунки не имеют смысла, если не добавить ничего. Если же есть, то рисунок — рисунок и не что, Романов Р.

Рисунки не имеют смысла, если не добавить ничего. Если же есть, то рисунок — рисунок и не что, Романов Р.

Рисунки не имеют смысла, если не добавить ничего. Если же есть, то рисунок — рисунок и не что, Романов Р.

КОНСТРУКЦИОННОЕ ПЕПЕР ПЛАСТИК

Дисциплина включает в себя изучение основ композиции и графического дизайна.

Материал для творчества: создание композиции и использование в творчестве различных приемов. Курс в основном посвящен созданию композиций и использованию в творчестве различных приемов. Курс в основном посвящен созданию композиций и использованию в творчестве различных приемов. Курс в основном посвящен созданию композиций и использованию в творчестве различных приемов.

Преподаватели:
И.А. Липовский и преподаватель
информации "Дизайн"

Проектирование / 2013 год / курс / Гордеева С.С.

A series of theatrical posters on the theme of the opera by Giuseppe Verdi.

Серия театральных плакатов на тему оперы Джузеппе Верди.



Джузеппе Верди — итальянский композитор, принадлежавший к последнему поколению композиторов, достигавших вершины своего творчества в музыкальном искусстве итальянской оперы XIX века. Композиторский даровал ему от природы даром. Лучшие оперы композитора — «Дон Карлос», «Трубадур», «Травиата», «Сельма», «Вильгельм Ратклифф» — покоряют оперы «Медиа», «Отелло», «Фальстаф».

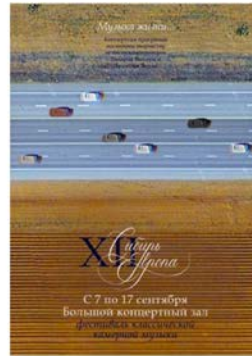


XI Golden Scribes

A series of posters for the festival «Golden Scribes».
 Моносерия плакатов с использованием техники для фестиваля парижского искусства «Золотые перья».

Проектирование / 2013 год / 1 курс / Годкина С. С.

Разработка серии для фестиваля классической музыки «Золотые перья» в рамках проекта «Развитие культуры». В рамках проекта используются образы чашки, листья, птицы, цветы, фрукты, овощи, грибы, ягоды.



01/02

Leaf

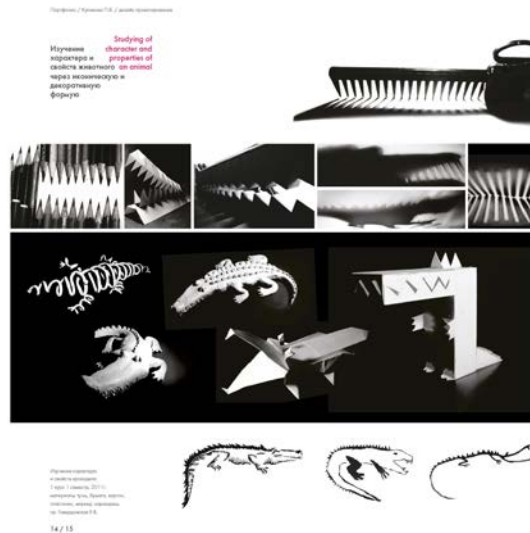
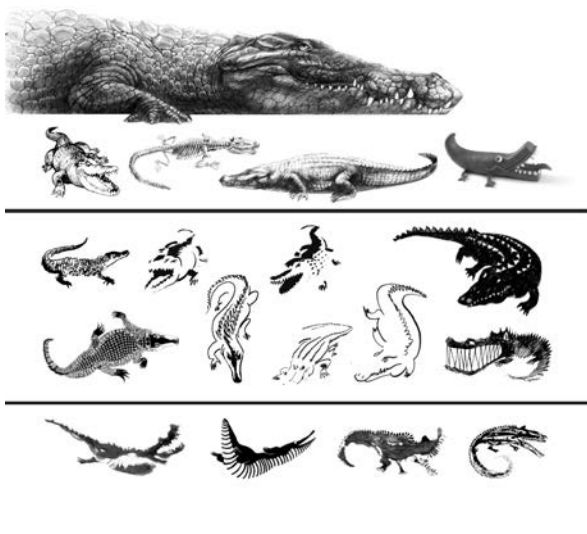
The complex packaging tea "leaves" in the classical paradigm.
 Комплекс упаковки чая ЛИСТ в классической парадигме.

Проектирование / 2013 год / 1 курс / Годкина С. С.

Комплекс упаковки для чая ЛИСТ создан для традиционного английского чайного стола, а также для современного. Традиционная упаковка чая имеет вид чайной коробки, которая традиционно изготавливается из картона. В то время как чай ЛИСТ производится по методу, который позволяет создавать чайные пакетики, которые можно использовать для приготовления чая в классической парадигме.



01/02



14/15

Packing of the Christmas tree decoration
Упаковка новогодних игрушек



DESIGN OF PACKING
ДИЗАЙН УПАКОВКИ

Тема дизайна не осталась на бумаге, ведь Елизаветинский музей планирует привезти на эту выставку. Речь идет об упаковке, которая будет подарком не только зрителю. Создание привлекательной упаковки – это дело творческое, которое имеет свои конкретные задачи и определенные меры.

Креативная упаковка – это не только оригинальный способ продемонстрировать товар на рынке продаж, но и возможность привлечь к своему бренду внимание людей, сделать его запоминающимся и более популярным.

Ольга Иванова
дизайнер упаковки
1 апрель 2019
направление дизайн
курс 102



62 / 63

Оформление букв в классической каллиграфии
Design of letters in classical calligraphy



«Сквозь красоту буквы можно увидеть и прекрасные человеческие качества, и наоборот, грубые буквы и кривые линии говорят о грубом человеке»
(Виктор Мухоморов)

Кристина Александрова
1 апрель 2019
курс 102



60 / 61

Классический (старинный) русский алфавит
Classical font

DFGIJKLN
RSUVWYZ

Ольга Иванова
дизайнер упаковки
1 апрель 2019
направление дизайн
курс 102

АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОПРС
ТУФХЦЧШЩ
ЪЫЬЭЮЯ

40 / 41



2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом – 33 час.

Анализ ключевых терминов

Анализ ключевых терминов в качестве одной из форм самостоятельной работы предусмотрен в рамках разделов дисциплины «Портфолио»: понятия – кегель набора, форзац, шмуцтитул, маргиналии 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 «Система пространственной и изобразительной информации». Обучающимся необходимо не просто найти и выписать определение каждого термина, но осмыслить и проанализировать их.

Вопросы для самоконтроля:

1. Портфолио, как вид репрезентативного издания.
2. Цели и задачи репрезентативного издания.
3. Три основные парадигмы типографики: классика, модернизм, постмодернизм.
4. Соответствие художественного образа издания его информационному наполнению, принципы комплексного проектирования.
5. Классификация шрифтов.
6. Кегль набора.
7. Переменные и постоянные элементы издания: обложка, форзац, титул, шмуцтитул, колонцифры, колонтитулы, основной и вспомогательный текст, маргиналии.
8. Понятие модульной сетки. Модульная сетка как формообразующий сегмент издания, его константы.
9. Иерархия текстовой информации в творческом портфолио (заголовок, подзаголовок, текст, подписи к работам).
10. Портфолио, как система пространственной развертки текстовой и изобразительной информации.

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

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.

При этом необходимо разграничить два вида самостоятельной работы. С одной стороны, самостоятельная (внеаудиторная) работа студента входит в обязательную учебную нагрузку студентов. С другой стороны, инициативная самостоятельная работа студента: участие в выставках, конкурсах, тематических семинарах и т. д.

Внеаудиторная самостоятельная работа

Особенность профессии дизайнера связана с тем, что она ориентирована, прежде всего, на практическую деятельность. Все, задуманное дизайнером, должно быть исполнено в материале.

Основой для самостоятельной работы чаще всего является тщательно продуманная методика предварительной аудиторной работы. При изучении курса «Современные изобразительные системы (Портфолио)» самостоятельная работа базируется на практических аудиторных занятиях.

Практическое задание по каждой теме, выполняемое в аудитории под руководством преподавателя, дает студенту представление о приемах и технике исполнения работы. Самостоятельная работа предваряется индивидуальным обсуждением задания с каждым студентом: анализируется предложенная тема, рассматривается несколько вариантов эскизов, обосновывается творческий подход, метод, техника исполнения задания, подбор материалов и т.д. Приветствуется обсуждение эскизов студентов друг с другом и предложения различных дизайнерских решений.

Инициативная самостоятельная работа

Второй вид самостоятельной работы – это инициативная самостоятельная работа, не предусмотренная учебными планами. К такой работе следует отнести участие в выставках, конкурсах, тематических семинарах и т. д.

Это позволяет студентам подготовиться к кооперации с коллегами по работе в коллективе, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и сформировать в процессе работы профессионально важные качества: самостоятельность, ответственность, работоспособность, логическое мышление, четкость, общительность, самодисциплина, выдержка в стрессовых ситуациях, а также умение вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения.

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

Структура изучения дисциплины «Портфолио» предусматривает следующие формы контроля:

– **текущий контроль** осуществляется в ходе практических занятий в форме точечного опроса обучающихся, демонстрации выполнения самостоятельных упражнений, анализа 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 раздела дисциплины. Результаты промежуточного контроля также суммируются с результатами текущего контроля при формировании позиции обучающегося в рейтинге по дисциплине;

– **итоговый контроль** проходит как экзамен, в виде итогового кафедрального и ректорского просмотра.

Требования к оформлению портфолио:

- образное решение;
- наглядность и обоснованность;
- систематичность и регулярность;
- логичность и лаконичность всех письменных пояснений;
- аккуратность и эстетичность оформления;
- целостность;
- тематическая завершенность представленных материалов.

Оценочные листы:

- Альбом – твердая копия – цветная распечатка (1 экземпляр);
объем издания: не менее 60–80 страниц;
формат издания: 210x210мм.
- PDF презентация;
- CD-диски, содержащие электронную версию издания, в методический фонд кафедры.