

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

Приложение 2 к рабочей программе

методические рекомендации по освоению дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
для обучающихся по программам направления подготовки
Дизайн

Профиль «Графический дизайн»

Разработчик:
Профессор кафедры «Дизайн» Емельянов В. А.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Проектирование» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций — обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Учебным планом отведено 302 часа на самостоятельную работу по данной дисциплине.

Приступая к изучению дисциплины «Проектирование», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств. А также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ имени Дмитрия Хворостовского, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы самостоятельной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий показывать выполненные работы преподавателю.

Результаты самостоятельной работы согласованные с преподавателем демонстрировать на промежуточной (экзаменационный просмотр) и итоговой (экзаменационный просмотр) аттестации по дисциплине.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении курса «Проектирование» следует выполнять виды самостоятельных работ:

- натурные зарисовки;
- поиск фото и др. изображений в библиотеке, Интернете и других источниках;

4. Рекомендации при выполнении самостоятельной работы по дисциплине

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
1	Растительная форма	<i>Практические задания</i> Первое задание играет важную роль в дальнейшем учебном процессе. С одной стороны, оно позволяет сту-

		<p>денту продемонстрировать свои навыки и творческий потенциал, с другой — знакомит с принципами учебного процесса. Оно объединяет несколько задач, связанных с эмоционально-мыслительным процессом, его визуализацией с применением разнообразных изобразительных средств. Предложенная в качестве объекта острохарактерная бионическая форма «кактус» позволяет ознакомить студентов с различными графическими материалами и техниками. Кроме этого перед учащимся ставится задача — применить широкий диапазон изобразительных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зарисовка кактуса с фиксацией целостного впечатления об объекте; • акцентирование внимания на отдельных свойствах (объемно-пространственная структура, фактура, силуэт, пластика); • декоративная трактовка формы на основе ритмики и пластики; • метафорическая трактовка формы на основе аналогии свойств предметов. <p>Поощряется использование широкой палитры рукотворных графических техник: «классическое» перо, кисть, тушь, монотипия и т. д.; возможно использование коллажей и фотографии. В процессе выполнения задания студент расширяет индивидуальную палитру изобразительных средств, и учиться адекватно их применять для точной визуализации смысла.</p> <p>Особое внимание уделяется развитию ассоциативного мышления — способности мыслить визуальными образами. Каждый предмет вызывает ассоциацию, слово рождает образ, адекватно найденная визуальная форма выражает содержание.</p> <p>При компоновке отдельных графических листов в экспозиционной подаче следует придерживаться принципа единого композиционного замысла.</p>
1.	Анималистическая форма.	<p><i>Практические задания</i></p> <p>Изучение свойств и качеств животного от реалистического рисования к выявлению острохарактерных свойств животного (объем, движение, эмоциональное состояние). Стилизация, декоративная трактовка формы. Применение адекватных изобразительных средств и техник в передаче образного характера бионической формы.</p> <ul style="list-style-type: none"> -подробное изучение анатомии и конструкции как всего животного, так и его характерных фрагментов; -изображение с передачей объемно-пространственных свойств формы, движения, состояния при помощи средств академического рисования; -наброски, копии художников-анималистов; -обобщающий силуэт (пятно, растр, фактура), контур (линия); -обобщение формы с переходом к линейному рисова-

		<p>нию;</p> <ul style="list-style-type: none"> -каллиграфическое изображение объекта; -декоративная трактовка формы, стилизация <p><i>Задача.</i></p> <p>Работа должна быть направлена на поиск и выявление острохарактерных свойств животного (объём, движение, эмоциональное состояние), его иконических характеристик.</p>
2	Трансформация изображения от реальной до знаковой формы	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>При трансформации реалистичного изображения животного в знаковую форму необходимо применить широкий диапазон изобразительных средств, проследив несколько путей развития от иконической формы к знаку-индексу:</p> <ul style="list-style-type: none"> -изображение с передачей объёмно-пространственных свойств формы, движения, состояния при помощи средств академического рисования; -обобщающий силуэт (пятно, растр, фактура), контур (линия); -обобщение формы с переходом к линейному рисованию, геометризации формы; -каллиграфическое изображение объекта; -декоративная трактовка формы; -стилизация. <p><i>Задача.</i></p> <p>Изучение принципов и приемов стилизации изображения на примере знаковой формы. Проектирование знака (содержание—форма—функция). Знакомство с орнаментальной структурой. Знакомство с принципами проектирования малой полиграфической формы.</p>
3	Этикетаж	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Проектирование 2х различных по образу и целевой аудитории этикеток</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Научиться проектировать реальный продукт (малая форма)</p>
4	Социальный плакат	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Создание художественной формы, нахождение авторского графического языка, наиболее полно визуализирующий содержание.</p> <p><i>Задача.</i> Поиск уникальной проектной идеи, авторского графического языка. Овладение навыками подготовки макетов к экспозиции, публикации</p>
5	Слово-образ	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Исследование существующих аналогов.</p> <p>Первый этап предполагает активный сбор материала, нахождение аналогов в окружающей нас визуальной среде, поиск среди великого шрифтового многообразия материалов по заданной тематике. Изучение материала на основе работ ведущих дизайнеров, активно экспериментирующих с графическим образом слова (Евгений Добровинский, Невилл Броуди, Илья Богдеско,</p>

		<p>Вернер Шнайдер, Игорь Гулитов...)</p> <p>Углубленный анализ на основе собранного материала. Разбор аналоговых решений, классификация их по темам, систематизация по различным признакам. Отбор удачных стилистических решений, структурный анализ — за счёт каких изобразительных средств достигнута образная выразительность.</p> <p>Поиск образного решения темы (клаузуры).</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Работа над образом слова «Словом-Образом» (логотипом — словесным знаком, который являлся бы уникальной шрифтовой композицией).</p>
6	Рекламная акция (креативная концепция)	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Определение структуры графического решения, постоянных и переменных графических признаков.</p> <p>Применение различных типов визуализации. Выбор графического языка обусловленного содержанием коммуникативного сообщения. Поиск креативного решения, нестандартного по форме и содержанию.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Знакомство с ролью рекламы в жизни общества, её функцией, социальной ответственностью дизайнера. Типология объектов-носителей рекламного сообщения, предъявляемые к ним функциональные требования.</p> <p>Применение серийного принципа проектирования рекламно-графического комплекса.</p>
7	Фирменный стиль	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Собрать, изучить и структурировать информацию, необходимую для дальнейшего проектирования. Проектирование фирменного стиля как графического комплекса.</p> <p>Определение структуры графического решения, постоянных и переменных графических признаков. Создание определённого, постоянного зрительного образа всей графической серии. Отображение в фирменном стиле специфики фирмы, ее профиля, продукции или услуг.</p> <p>Функциональные требования, предъявляемые к различным объектам-носителям фирменной графики.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Знакомство с различными типами проектных концепций (классическая, модернистская, постмодернистская парадигмы).</p>
8	Многостраничное издание	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Первый этап предполагает активный сбор материала, поиск лучших образцов. Изучение функционального метода проектирования изданий, опираясь на опыт швейцарской школы типографики, занявшей лидирующее место в мировом дизайне печатной продукции.</p> <p>Следующим этапом является разработка модульной сетки, при создании которой студенту и необходимо найти взаимоотношение осей и структурную выразительность.</p> <p>На этом этапе идет разработка основные элементы типографики (обложка, переплёт, форзац, авантитул, титул,</p>

		<p>шмуцтитул и т.д.), а так мелкие подробности микро-типографики отдельных текстов (выключка, отбивки, кернинг, трекинг и т.д.)</p> <p>Последний этап. Подача на планшетах, как решение единого презентационного пространства, показывающего логическое, поступательное движение. Начиная с фор-эскизов, заканчивая обложкой и наиболее выразительными разворотами.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Студенты знакомятся формой многостраничного издания.</p>
--	--	---

Вопросы для самоконтроля:

1. Изобразительные средства и графические техники.
2. Понятия: «ассоциация», «ассоциативное мышление».
3. Понятие «метафора».
4. Понятие «иконическое изображение».
5. Особенности социальной рекламы.
6. Функция плаката.
7. Типология знака.
8. Типы визуализации в знаковой форме.
9. Функция знака.
10. Понятие серии, её виды.
11. Иерархическое строение серии.
12. Понятие «троп».
13. Понятие коммуникативности.
14. Понятие «визуальный язык».
15. Понятие «визуально-структурный язык».
16. Функция рекламы.
17. Типология рекламоносителей.
18. Понятие «креатив».
19. Фирменный стиль.
20. Основные стилеобразующие элементы.
21. Определение предпроектной ситуации, цели и задачи проектирования.
22. Типы проектных концепций.
23. Влияние технологии печати на проектирование.
24. Функция руководства по эксплуатации фирменного стиля.
25. Состав руководства по эксплуатации фирменного стиля.

5. Рекомендации по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты, зачеты с оценкой и экзамены.

Требования к организации подготовки к промежуточной и итоговой аттестации те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. У

студента должен быть планомерно накопленный «багаж» профессиональных знаний в области проектирования, по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные моменты. Обязательно в них разобраться.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением учебного материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

Для подготовки материалов, представляемых на итоговую аттестацию по дисциплине «Проектирование» студент должен:

1. Выполнить все практические задания в соответствии с поставленными, учебными задачами.
2. Оформить выполненные практические задания в соответствии с формой подачи задания, установленных на кафедре «Дизайн».
3. Сформировать экспозиционный планшет, выполненного объема работ студентом за семестр, в соответствии с рекомендациями преподавателя и рабочей программы дисциплины.