

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

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
1 КУРС (1 семестр)
для обучающихся по программам направления подготовки /
специальности – **54.03.01 ДИЗАЙН**

Разработчик: профессор Арбатский И. В.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Введение в профессию» является базовой общепрофессиональной дисциплиной для дизайнерской творческой деятельности. Вмещая в себя различные сведения из истории материальной культуры, истории техники, истории науки. Целью изучения дисциплины, в первую очередь, ставится сориентировать студента в выбранной профессии. На начальном периоде обучения определить профессиональную специфику графического дизайна. Место в общей структуре дизайнерской деятельности, его взаимосвязи с другими сферами как дизайнерской деятельности, так и другими видами человеческой деятельности — технической, инженерной, научной, художественной. Показать различие и точки соприкосновения (взаимодействия) с ними. Указать на специфические особенности профессиональной деятельности графического дизайнера и социальную ответственность за визуальную коммуникацию в целом.

Основной задачей дисциплины является дать понимание специфики графического дизайна. Места графического дизайна в структуре человеческой деятельности в целом и дизайнерской деятельности в частности. Сориентировать в специализациях графического дизайна, дать понимание основных приемов, методов и принципов, применяемых в проектной деятельности дизайнера-графика.

Приступая к изучению дисциплины «Введение в профессию» обучающиеся 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 КГИИ, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

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

1. Регулярно посещать лекционные занятия.
2. Изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной и групповой работы в соответствии с рекомендациями преподавателя.
3. Следовать рекомендациям преподавателя и согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
4. Осуществлять самостоятельную подготовку к промежуточному

контролю.

5. По завершении отдельных тем дисциплины передавать выполненные работы (конспекты источников, творческую практическую работу) преподавателю в установленные сроки.

2. ХАРАКТЕР РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Обучение по дисциплине «Введение в профессию» строится следующим образом:

– в ходе *лекционных занятий* преподаватель дает обзор основных теоретических проблем современного графического дизайна, различные научные концепции или позиции, основные сведения о каждом рассматриваемом вопросе, предлагает определения ключевых терминов. Обучающимся во время лекции рекомендуется составлять конспект лекции, фиксирующий ее логику развития, основные ее тезисы и ключевые определения. Конспект лекции может быть составлен в виде блок-схемы, отражающей основные тезисы лекции. После лекции необходимо провести дополнительную работу с ее конспектом, отметить материал, вызывающий трудности для понимания, попытаться найти ответы на вопросы для самостоятельного изучения теоретического материала, при необходимости сформулировать вопросы, на которые так и не удалось найти ответы в ходе самостоятельного изучения теоретического материала.

– при подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, принимать участие в выполнении контрольных работ. Практические (семинарские) занятия предназначаются для углубленного изучения той или иной темы в рамках дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. Ведущей дидактической целью практических (семинарских) занятий является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с

дополнительными источниками информации и т.п.

При подготовке к практическому (семинарскому) занятию необходимо уточнить план его проведения, выполнить самостоятельную контрольную работу по заданной теме, ознакомиться с основной и дополнительной литературой, при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

3. ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ

Раздел I.

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА:

Графический дизайн, визуальный дизайн, прикладная графика, художественно-проектная деятельность по созданию оригиналов, предназначенных для массового воспроизведения любыми средствами визуальной коммуникации (полиграфия, кино, телевидение).

2. **ЗАДАЧИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА:** Задачей графического дизайна является наглядное представление сообщений, событий, идей, ценностей, указаний любого рода; в основном художественные задачи.

3. **СРЕДСТВА ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА:** Средства графического дизайна — знак, графика, шрифт, типографика, фотографика. Если дизайн связан с материальной стороной человеческой жизни и формирует её вещную среду, то графический дизайн имеет дело с миром информации, которой придает визуальную форму.

4. **СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНЕРА:** В сферу деятельности дизайнера-графика (визуального коммуникатора) входят все печатные издания (книги, журналы, плакаты, марки, упаковка и т.п.), графика на станках и приборах, теле- и кинографика, объекты массового восприятия (графич. решение выставок, витрин, дорожных знаков и т.п.), т.е. всё то, что осуществляет визуальную связь между человеком и человеком, человеком и вещью.

Раздел II.

СПЕЦИФИКА ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

5. **СПЕЦИФИКА ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА:** Специфика художественного творчества в области графического дизайна; Решение функциональных задач в заданных обстоятельствах; Получение художественных результатов в рамках конкретных практических задач.

6. **СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ:** Основные, исторически сложившиеся специализации, вошедшие в графический дизайн; Специализации графического дизайна: искусство плаката, книжное искусство, иллюстрация, книгопечатание, шрифтовой дизайн, каллиграфия, типографика, пиктографика, web-дизайн, телевизионная графика, журнальный дизайн, рекламно-графический дизайн, анимация...
7. **ОБОСОБЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА:** Обособление графического дизайна как профессиональной деятельности (где объединяются ранее развивавшиеся самостоятельно профессии художников книги, рекламы и промышленной графики); Обогащение графического дизайна навыками проектного мышления исторически сложившихся специализаций; Привнесение и сохранение художественных требований в графический дизайн; Констатация и формулирование термина «графический дизайн» на 1-м конгрессе Международного общества организаций графического дизайна (ICOGRADA, 1964).
8. **УНИВЕРСАЛИЗМ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА:** Современная установка на специалиста-универсала в графическом дизайне, владеющего широким спектром художественных средств и проектных методов, позволяющего создавать «визуальные тексты» любой сложности—от спичечной этикетки до фирменной графики целой промышленной отрасли.
9. **ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ:** Процесс проектирования и этапы проектирования в графическом дизайне: сбор информации, сравнение и анализ, определение проблемы постановка цели; художественное решение возникает после того, как найдены ведущие аргументы проектного предложения и определена общая концепция проекта.

Раздел III.

МЕТОДОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА.

10. **ПРОЕКТНЫЕ МЕТОДЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА:** Краткая историческая ретроспектива развития проектных методов в графическом дизайне; Каноническая проектная культура; Классическая проектная культура; Модернизм и установка на функциональные, интернациональные методы

проектирования; Современные методы проектирования в графическом дизайне; Тенденции и перспективы проектных методов.

11. **КОМПЕТЕНЦИЯ ДИЗАЙНЕРА-ГРАФИКА:** В компетенцию дизайнера-графика входят знание и анализ рынка и потребителей, знание психологии и восприятия и умение выбирать выразительные средства, с помощью которых можно более точно и экономично выполнить поставленную задачу. Традиционная для графика забота о художественном результате сочетается с дизайнерским стремлением к информативности и функциональной направленности решения.
12. **КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА:** Его качество и действенность оцениваются многими критериями, такими, как соотношение текста и изображения, точность и новизна информации, аргументы пользы (от экономической до нравственной), целенаправленность и структурное единство всех элементов.
13. **ПРАКТИКА ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА:** Для практики графического дизайна стремление наделить каждый практический результат также и ценностью художественного эксперимента, преодолеть разрыв между спонтанным, эмоционально окрашенным творческим процессом и интеллектуальным подходом к решению задач. Современный графический дизайн меньше, чем прежде, сосредотачивается на задачах рекламы
14. **АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА:** Всё более актуальным становится проектирование сложных структур, единых знаковых систем, например в области книжного искусства разработка целостных фирменных стилей (отд. издательств), позволяющих упорядочить и сделать более доходчивым поток печатной информации (особенно актуальной эта задача становится при подготовке учебных и справочных изданий).
15. **ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧИЛЕТИЙ:**
Графический дизайн в условиях постмодернизма и постиндустриального (информационного) общества; Противостояния интернационального и национального в современном графическом дизайне; Пути развития графического дизайна.

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

Практические занятия проходят в виде семинара, после каждой лекции, на которых проходят обсуждение авторских творческих концепций, их проблематики, актуальности и адаптивной способности, применительно к

перспективе научно-исследовательской работы. На семинарских занятиях разбираются смысловые рефлексии профессиональной терминологии. Происходит выбор темы реферата для самостоятельной работы и библиографических источников и литературы для самостоятельного углубленного понимания проектной концепции.

Раздел I. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

- Семинар 1. Определение термина графический дизайн;
- Семинар 2. Задачи графического дизайна;
- Семинар 3. Средства графического дизайна;
- Семинар 4. Сфера деятельности графического дизайнера.

Раздел II. СПЕЦИФИКА ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

- Семинар 5. Специфика графического дизайна;
- Семинар 6. Специализации в графическом дизайне;
- Семинар 7. Обособление графического дизайна;
- Семинар 8. Универсализм графического дизайна;
- Семинар 9. Процесс проектирования в графическом дизайне.

Раздел III. МЕТОДОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ПРИНЦИПЫ

- Семинар 10. Проектные методы графического дизайна;
- Семинар 11. Компетенция дизайнера-графика;
- Семинар 12. Критерии оценки графического дизайна;
- Семинар 13. Практика графического дизайна;
- Семинар 14. Актуальные аспекты графического дизайна;
- Семинар 15. Графический дизайн на рубеже тысячелетий.

4.1 Вопросы для самоконтроля к практическим занятиям (семинарам):

- 1 Дайте определение термина графический дизайн.
- 2 Что понимается под термином визуальный дизайн?
- 3 Что понимается под термином прикладная графика?
- 4 Какие задачи стоят перед графическим дизайном?
- 5 Перечислите средства графического дизайна.
- 6 Сфера деятельности графического дизайна?
- 7 В чем специфика графического дизайна?
- 8 Когда произошло обособление графического дизайна как самостоятельного вида деятельности?
- 9 В чем универсализм графического дизайна?
- 10 Назовите основные этапы проектирования в графическом дизайне?

- 11 Какие проектные методы в графическом дизайне существуют сейчас?
- 12 Что входит в компетенцию дизайнера-графика?
- 13 Какие оценочные критерии существуют в графическом дизайне?
- 14 Перечислите актуальные аспекты графического дизайна.
- 15 Как вы представляете себе противостояние интернационального и национального в графическом дизайне?
- 16 Как вы видите пути развития графического дизайна в будущем?

5. СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ, ПРОМЕЖУТОЧНОМУ И ИТоговОМУ КОНТРОЛЮ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Посещение занятий, выполнение домашних заданий.

Самостоятельное изучение рекомендуемой литературы по каждой теме.

Требования по изучению и работе по темам, при сохранении принципа регламентации не являются жёсткой схемой и предполагают вариативную трактовку, изменения и дополнения.

При подготовке к просмотру (экзамену) студенту целесообразно использовать результаты самостоятельной подготовки по курсу, установочные рекомендации.

Промежуточным контролем дисциплины «Введение в профессию» является контрольный опрос на семинарах, который проводится после каждой лекции.

Итоговый контроль осуществляется в форме устного экзамена в конце 1 семестра.

Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени активности студента на практических семинарах и устного экзамена.

Методы и формы контроля знания студентов

Контроль работы студентов на практическом занятии осуществляется в течение семестра.

Методика обучения направлена на:

- пробуждение у обучающихся интереса к содержанию дисциплины;
- поощрение активного участия каждого студента в учебном процессе;

- эффективному усвоению учебного материала;
- многоплановое воздействие на обучающихся;
- конструирование и осуществление обратной связи (ответная реакция аудитории);
- формирование у обучающихся собственной позиции, мнений и отношения к обсуждаемым вопросам и проблемам;
- формирование жизненных навыков;
- мотивирование управление и изменение поведения.