

Министерство культуры российской федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
кафедрой «Дизайн»

Ливак С.С.

«18» мая 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА**

Уровень образовательной программы бакалавриат

Направления подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль Графический дизайн и иллюстрация

Форма обучения очная

Факультет Художественный

Кафедра Дизайн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Контактные часы	Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)								Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы			1	2	3	4	5	6	7	8		
16	576	256	320	30	38	30	38	30	38	30	22	—	экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальность) 54.03.01 Дизайн, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1015 от 13 августа 2020г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры.

Протокол №10 от 18.05.2021г.

Разработчики: профессор, кафедра «Дизайн» Куликова Мария Павловна

Зав. кафедрой профессор, кафедра «Дизайн» Ливак Степан Степанович

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование способности студентов проектировать дизайн-продукт, а также освоение производственных процессов как фундамента эффективной проектной дизайнерской деятельности.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

- знакомство с основными отраслями производства дизайн-объектов графического дизайна, современным состоянием производственных технологий и направлениями их развития;
- методами оценки и характеристики дизайнерской работы с позиций производственного мастерства, квалификационными требованиями к дизайнеру, работающему на производстве;
- формирование творческого мышления, объединяющего знания основных законов и методов создания художественного образа, с последующим промышленным воплощением дизайна в изделии;
- формирование способности проектировать художественное изделие со знанием основ производства.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы производственного мастерства» базируется на знаниях из различных областей профессионального курса, которые органично дополняют компетенции, связанные с проектной деятельностью и тесно взаимодействуют с другими учебными дисциплинами. Дисциплина тесно связана и является подпорной для основной профилирующей дисциплины «Проектирование в графическом дизайне», а также имеет выраженные межпредметные связи с такими учебными курсами, как «Пропедевтика», «Основы фотографии», «Компьютерные технологии в дизайне», «Цветоведение и колористика» др.

Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце каждого полноценного семестра, исключение составляет только 8 семестр, который заканчивается в середине семестра, поскольку студенты выходят на дипломное проектирование. Входные знания и умения обучающегося соответствуют компетенциям, приобретенным в процессе обучения в художественном вузе и подтвержденным на вступительном экзамене.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-3. <i>Способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств</i></p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • необходимые современные материалы для более успешной реализации объекта дизайн-проектирования; • инструментарий и выразительные свойства материалов для лучшего раскрытия проектируемого объекта; • работы ведущих дизайнеров с формой и материалами при решении современных задач при проектировании дизайн-объектов <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • применять современные материалы, которые могут быть задействованы при реализации объекта проектирования; • пользоваться основными методами макетирования и моделирования при работе с современными материалами; • создавать объекты графического дизайна с учётом технологических требований к материалам и их формообразующим свойствам <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • методами определения актуальности при выборе современных материалов; • навыками работы с современными материалами; • представлениями о концепциях западного и отечественного графического дизайна при использовании современных материалов
<p>ПК-6. <i>Способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике</i></p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта; • основные методы макетирования и моделирования, а также как применять в проектных разработках современные материалы; • технологию полиграфии и художественно-техническое редактирование; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта; • пользоваться основными методами макетирования и моделирования, применять в проектных разработках современные материалы; • создавать графические комплексы с учётом всех технологических требований к полиграфической печати <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • методами определения актуальности технологий, требующихся при реализации дизайн-проекта;

	<ul style="list-style-type: none"> • навыками макетирования и моделирования, применяя современные материалы; • представлениями о типографических концепциях западного и отечественного графического дизайн
--	--

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Семестр (кол-во часов)								Всего часов
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (всего)	30	38	30	38	30	38	30	22	256
лекционных	-	-	-	-	-	-	-	-	-
практических	30	38	30	38	30	38	30	22	256
индивидуальных			-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	42	34	42	34	42	34	42	50	320
Часы контроля (подготовка к экзамену)			-	-	-	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен
Общая трудоемкость, час	72	72	72	72	72	72	72	72	576
ЗЕ	2	2	2	2	2	2	2	2	16

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование модуля дисциплины	Содержание модулей	Компетенции
Модуль 1. Подача проекта в графическом дизайне	Раздел 1.1 Подача и компоновка проекта на презентационном планшете Раздел 1.2 Подача проекта в электронной презентации	ПК-3, ПК-6
Модуль 2. Геометрия знака и создание знаковых структур	Раздел 2.3 Модульная сетка как геометрическая гармония знака Раздел 2.4 Размещение изображения в виде паттернов на разных рекламных носителях	ПК-3, ПК-6
Модуль 3. Композиционные основы создания плаката	Раздел 3.5 Правила создания дизайна плаката Раздел 3.6 Основные признаки хорошего плаката	ПК-3, ПК-6
Модуль 4. Создание упаковок для рекламно-упаковочного комплекса	Раздел 4.7 Упаковка как часть корпоративной культуры Раздел 4.8 Решение технических и технологических задач при изготовлении упаковок	ПК-3, ПК-6

Модуль 5. Визуальная идентификация фирменного стиля	Раздел 5.9 Основные носители фирменного стиля Раздел 5.10 Проектирование рекламной полиграфии как отражение фирменного стиля	ПК-3, ПК-6
Модуль 6. Графический комплекс как целостное видение проекта	Раздел 6.11 Коммуникативные и прагматические функции календарной продукции Раздел 6.12 Основы дизайна театральных плакатов	ПК-3, ПК-6
Модуль 7. Презентация как эффективный способ представления проекта	Раздел 7.13 Характеристики качественной презентации Раздел 7.14 Общие правила оформления презентаций	ПК-3, ПК-6
Модуль 8. Преддипломное проектирование	Раздел 8.15 Процесс разработки концепции в дизайн-проектировании	ПК-3, ПК-6

1.1. Практические занятия

Наименование раздела дисциплины	Тематика практической работы	Трудоемкость (час.)
Модуль 1. (1 семестр) Подача проекта в графическом дизайне		30
Раздел 1.1 Подача и компоновка проекта на презентационном планшете	Работа с шаблоном композиционной модульной сетки – невидимым скелетом дизайна, который помогает сориентировать и согласовать между собой отдельные элементы композиции. Заполнение фирменного штампа-подписи института. Структурно-содержательное размещение изобразительного материала на планшете.	10
Раздел 1.2 Подача проекта в электронной презентации	Работа с шаблоном цифровой презентации при помощи единой модульной сетки, разработанной на кафедре «Дизайн» для создания цельного визуального образа. Структура и содержание презентации. Титул. Авантитул. Страница с целями и задачами проекта. Страница с фотографией автора и резюме. Страницы с компоновкой изобразительного материала проекта.	20
Модуль 2. (2 семестр) Геометрия знака и создание знаковых структур		38
Раздел 2.3 Модульная сетка как геометрическая гармония знака	Проверка пропорций знака с помощью модульного построения. Модульная сетка как принцип геометрической гармонии для создания строгого, но запоминающегося знака. Проверка пропорций, радиусов закругления элементов, расстояния между сегментами знака. Правила построения знака.	18

<p>Раздел 2.4 Размещение изображения в виде паттернов на разных рекламных носителях</p>	<p>Работа в компьютерных программах. Манипулирование и редактирование формы. Копирование, дублирование, преобразование, разбиение. Работа с растровыми изображениями – импорт, редактирование, прозрачность, обрезка, векторизация и т.д. Нанесение изображения на различные объекты-носители.</p>	<p>20</p>
<p>Модуль 3. (3 семестр) Композиционные основы создания плаката</p>		<p>30</p>
<p>Раздел 3.5 Правила создания дизайна плаката</p>	<p>Основные правила при создании плаката. Яркий образ (ай-стопер), главная задача которого привлечь внимание. Заголовок – смыслополагание, емкость вербального сообщения и читабельность. Текст – чем меньше, тем лучше. Яркие, контрастные цвета. Упрощение – плакаты должны быстро считываться. Не использовать двусмысленность – неоднозначные образы и тексты.</p>	<p>15</p>
<p>Раздел 3.6 Основные признаки хорошего плаката</p>	<p>Хорошая читаемость. Контрастность. Размер и расположение. Формат плаката, который зависит от того, где он будет располагаться – он должен занимать доминирующую позицию. Большие изображения. Негативное пространство, не стоит заполнять все пространство, нужно оставлять «воздух». Призыв к действию. Ведь цель плаката – заставить людей совершить какие-то поступки. Необычная типографика. Ручная работа – нарисованное от или написанное вручную, привлекает внимание и высоко ценится. Дерзость.</p>	<p>15</p>
<p>Модуль 4. (4 семестр) Создание упаковок для рекламно-упаковочного комплекса</p>		<p>38</p>
<p>Раздел 4.7 Упаковка как часть корпоративной культуры</p>	<p>Понятие и функции упаковки. Упаковка – тара, материал, в который помещается товар, для сохранения его свойств после изготовления и придания компактности. Упаковка – важный носитель рекламы товара. Упаковка – деятельность по разработке и производству жесткой или мягкой оболочки для товара. Упаковка – часть планирования продукции, в ходе которой фирма изучает, разрабатывает и производит свою упаковку, включающую саму тару, в которую помещается продукция, этикетку и вкладыши.</p>	<p>14</p>

Раздел 4.8 Решение технических и технологических задач при изготовлении упаковок	Определение формы и размеров упаковки. Способы соединения различных узлов и деталей (замки, биговка, склейка и т.д.) Понятия – заготовка, деталь, изделие. Изготовление модели упаковки в натуральную величину. Печать типографических элементов и изображений на упаковке (СМУК), возможно нанесение УФ-лакирования, применение конгрева или тиснения фольгой.	24
Модуль 5. (5 семестр) Визуальная идентификация фирменного стиля		30
Раздел 5.9 Основные носители фирменного стиля	Единство восприятия товаров и услуг бренда. Носителями стиля, считаются любые объекты, на которых размещаются элементы фирменного стиля компании и тем самым отражают их принадлежность к данному бренду. Деловая документация. Диджитал носители. Сувенирная продукция. Одежда сотрудников. Оформление транспорта. Элементы интерьера и экстерьера. Реклама в прессе. Модульная сетка. Наружная реклама.	16
Раздел 5.10 Проектирование рекламной полиграфии как отражение фирменного стиля	Основные требования к макетам полиграфической продукции. Программы для верстки макетов. Форматы сохранения. Разрешение. Припуски под обрезку (вылеты). Шрифты должны быть переведены в кривые. Линки должны быть встроены. Требования к растровым изображениям. Требования к векторным материалам. Плоттерная и лазерная резка.	14
Модуль 6. (6 семестр) Графический комплекс как целостное видение проекта		38
Раздел 6.11 Коммуникативные и прагматические функции календарной продукции	Предназначение календарной продукции. Популярные виды календарей. Концептуализация темы. Размер календаря. Правильный выбор материала при дизайне календаря. Качество изображений. Возможная декоративная отделка для придания индивидуальности календарной продукции.	20
Раздел 6.12 Основы дизайна театральных плакатов	Дизайн театральных плакатов. Базовые методы в дизайне плакатов, применяемые для эффективного донесения сообщений. Методы создания единого целого – группировка, повтор, направленность, цвет подложки. Как и зачем создавать симметричные и асимметричные композиции. Три типа ритма в композиции плаката. Пропорции в искусстве, природе, дизайне. Особенности применения правил типографики при разработке плаката.	18

Модуль 7. (7 семестр) Презентация как эффективный способ представления проекта		30
Раздел 7.13 Характеристики качественной презентации	Функциональность, дизайн и соответствие решаемой задаче. 1. Функциональность – смысл презентации, ее главный посыл, реализующийся в заголовках; 20-30 слов на 1 слайде; «смысловая завершенность каждого слайда»; логика и последовательность подачи информации; удобство навигации. 2. Дизайн – «осмысленность общего визуального оформления презентации»; соответствие всех графических элементов цели презентации; визуальная общность всех слайдов; «визуальные акценты» — композиция каждого листа; креативность визуализации. 3. Соответствие (учет ситуации восприятия презентации – с экрана, вживую или в распечатанном виде; учет аудитории (возраст, социальный статус и т.д.); «соответствие визуального решения имиджу компании/человека-презентатора»; соответствие содержания ее цели и форме)	15
Раздел 7.14 Общие правила оформления презентаций	«Опорные точки» хорошей презентации. История. Ключевая идея концепции. Создание эффекта эмпатии («заставить аудиторию почувствовать свою “боль”, сделайте проблему “осязаемой”»). Живость – эффектные заголовки, метафоры, аналогии, живые примеры. Один слайд – одна тема. Понятные и убедительные цифры. Структура (вступление – проблема – решение – завершение).	15
Модуль 8. (8 семестр) Преддипломное проектирование		22
Раздел 8.1 Процесс разработки концепции в дизайн-проектировании	Этапы работы над дизайн-концепцией. 1. Аналитико-целевой этап (предпроектный анализ). 2. Эскизно-композиционный этап (генерирование идеи и формирование концепции). 3. Проектный этап (визуальное воплощение). 4. Рефлексивный этап (защита проекта).	22
Всего		256

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

1. Розета Мус, Ойана Эррера и др. Управление проектом в сфере

графического дизайна / Розета. Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер. 2013

2. Самара, Т. Структура дизайна. Стильное руководство. – М., 2008.
3. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: Учебное пособие, М.: АСТ: Астрель, 2008
4. Устин, В. Композиция в дизайне. Методологические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. – М., 2007.
5. Дэбнер, Д. Школа графического дизайна: принципы и практика графического дизайна. – М., 2007.

6.2. Дополнительная литература

6. Бергер, К. Путеводные знаки: Дизайн графических систем навигации. – М., 2005.
7. Бринхерст, Р. Основы стиля в типографике. – М., 2006.
8. Дизайн логотипов и бланков. – М., 2008. Дизайн упаковки: форма и оформление. – М., 2007.
9. Дизайн. Библия упаковки: неординарные творческие решения в современной упаковке. – М., 2007.
10. Дрю, Д. Управление цветом. – М., 2008.
11. Дрю, Д. Управление цветом в логотипах. – М., 2007.
12. Каплин, С. Дизайн компьютерных пиктограмм. – М., 2003
13. Лебедев, А. Ководство: Параграфы о дизайне. – Изд. исправ. и доп., а местами с нуля переписанное. – М., 2007.
14. Литвина Т. Телевизионное пространство как объект дизайна. – М., 2007.
15. Лого Логика: Лучшие брендинговые агентства рассказывают о стратегиях нейминга и брендинга. – М., 2008.
16. Логотип. 01: Актуальный дизайн. – М., 2008.

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/>
- 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.

7. 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, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPASUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».