

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
2016 г.

Проектирование

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Графический дизайн»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
«13» ноября 2016 г., протокол № 3

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. «13» ноября 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования «18» ноября 2016 г., протокол № 2

Председатель учёного совета _____ Таранов Н.Н. «18» ноября 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«28» ноября 2016 г., протокол № 6

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)

Разработчики:

Денисова Елена Михайловна, доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна
ФГБОУ ВО «ВГСПУ», член Союза художников РФ.

Программа дисциплины «Проектирование» соответствует требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (утверждён приказом Министерства
образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1004) и базовому учебному плану по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Графический дизайн»),
утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 28 ноября 2016 г., протокол № 6).

1. Цель освоения дисциплины

Овладеть культурой проектной деятельности, развить проектность мышления, научить свободно и информативно емко выражать свои мысли, используя самые разнообразные изобразительные средства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Проектирование» относится к базовой части блока дисциплин.

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной деятельности:

- художественная;
- проектная.

Для освоения дисциплины «Проектирование» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Академический рисунок», «Основы производственного мастерства», «Технический рисунок», «Графика», «Декоративная живопись», «Дизайн книги», «Дизайн периодических изданий», «Начертательная геометрия», «Основы проектной графики», «Основы современного арт-менеджмента», «Основы теории и методологии дизайн-проектирования», «Теоретические основы проектирования», «Технология полиграфии», «Художественно-техническое редактирование», «Цветоведение и колористика», прохождения практики «Творческая практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Академический рисунок», «Основы производственного мастерства», «Графика», «Декоративная живопись», «Дизайн книги», «Дизайн периодических изданий», «Основы проектной графики», «Технология полиграфии», «Художественно-техническое редактирование», прохождения практик «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Творческая практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
- способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5);
- способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);
- способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2);
- способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные

элементы в макете, материале (ПК-7);

– способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта (ПК-8).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- методику проектирования в графическом дизайне;
- требования к дизайн-проекту;
- способы научного обоснования своих предложений;

уметь

- находить визуальные образы для воплощения собственных концепций и аргументированно отстаивать их перед заказчиком;
- творчески подходить к процессу поиска идей;
- грамотно применять полученные знания на практике в рамках своей специальности;

владеть

- профессиональным, образным и креативным мышлением;
- проведением исследовательской работы;
- широким творческим кругозором;
- различными аспектами изобразительных средств.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Аудиторные занятия (всего)	792	144 / 108 / 90 / 108 / 216 / 126
В том числе:		
Лекции (Л)	106	36 / 18 / 16 / 18 / 18 / –
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / – / – / – / –
Лабораторные работы (ЛР)	686	108 / 90 / 74 / 90 / 198 / 126
Самостоятельная работа	216	36 / 36 / 36 / 36 / 36 / 36
Контроль	216	– / 36 / 54 / 72 / – / 54
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЭК / ЭК / ЭК / ЗЧО / ЭК
Общая трудоемкость	часы	180 / 180 / 180 / 216 /
	зачётные единицы	252 / 216
	34	5 / 5 / 5 / 6 / 7 / 6

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. Основы художественно-проектной	Выбор объекта для работы с бионическими формами. Наброски и зарисовки с выбранных объектов.

	деятельности в графическом дизайне	Изучение объекта и проведение аналитического исследования. Изображение объекта в разных графических формах, совмещение контуров и форм, изображение "на просвет", использование тона, линии, пятна. Варианты изображения объекта в черно-белом и цветном исполнении с требованием качества покраски различными материалами, как традиционными так и нетрадиционными графическими технологиями с имитацией цвета, фактуры, текстуры. Отбор наиболее выразительных вариантов изображений объекта и выстраивание визуально-графического ряда, черно-белого и цветного. Один из вариантов выполнить в объеме. Макет представляется в простых материалах (бумага, картон). Весь объем проекта формируется в единый визуально-графический ряд для представления на просмотр. Продолжение задания № 1. Тот же объект (биоаналог) трансформируется способом стилизации из сложного объекта в простой графический знак. На первом этапе изучается структура объекта, анатомия, среда обитания. Посредством детальной прорисовки объекта выявляются особенности строения и его характер. Далее предлагается сделать серию набросков объекта с поэтапным переходом от академического к декоративному и знаковому изображению. Поиск наиболее выразительного изображения и доработка его в упрощенную форму и далее – знак. Окончательное проектное решение оформляется в единый графический ряд.
2	Раздел 2. Приемы и техники плакатного языка. Использование идей, заложенных в плакате для проектирования визуальных объектов	Основные приемы и техники плакатного языка. Тема практического задания № 1 "Серия экологических плакатов" Выбор и изучение существующих экологических проблем в современном мире. Поиск и представление эскизных вариантов серии плакатов. Выбор формата и визуального языка плаката. Представление графического решения серии плакатов в материале (гуашь, акварель, коллаж, аппликация, фотомонтаж, компьютерная графика). Использование идей заложенных в авторской серии плакатов, для проектирования визуальных объектов(пакеты, листовки, значки, майки и другая полиграфическая продукция)
3	Раздел 3. Упаковка. Объект разработки промышленной графики. Проектирование упаковок для пищевых и промышленных товаров.	Дизайн упаковки Тема задания №1 "Разработка конструкции упаковки и графическое оформление" Выбор темы (упаковка для пищевых продуктов, канцтоваров, сувенирной продукции). Предпроектное исследование – сбор и изучение материала. Поиск конструктивного решения упаковки и выбор материала для исполнения проекта с учетом продукта (жидкий, сыпучий, твердый, штучный и т. д.). Концептуальная разработка графического оформления проекта с учетом конструкции упаковки, в том числе разработка

		шрифтовой информации. Разработка конструктивного рекламного- коммуникационного решения с применением средств полиграфии. Представление окончательного решения проекта на графическом объекте, объемном виде (оригинал-макет) и печатной продукции на экзамен (просмотр)
4	Раздел 4. Основы проектирования визуально-графических коммуникаций и визуально-графического языка. Фирменный знак. Логотип. Трансформация в виде инвариантов для различного использования	Тема практического задания № 1: " Визуально-графический объект – фирменный знак (товарный знак)" Темы для выбора объекта проектирования: искусство, спорт, техника, торговля, природа, архитектура, образование, культура, космос, и т.д. Сбор и изучение материалов по выбранной теме, определение характерных и выразительных ассоциативных особенностей объекта проектирования. Поиск композиционного решения и выбор материалов для исполнения проекта с учетом заложенных идей. Работа с выбранными вариантами объектов проектирования, в зависимости от заложенной идеи. Использование различных материалов и приемов (тон, линия, цвет, форма, объем и т. д.)Завершает процесс проектирования графическо-макетное представление объекта на просмотр. Тема задания №1 " Шрифтовое решение фирменного знака для организаций различного вида деятельности". Выбор темы для концептуальной разработки логотипа предприятия, фирмы, магазина, учебного заведения, банка и т.д.Сбор и изучение материалов о предприятии для которого проектируется логотип. Поиск характерной графической формы , легко узнаваемой и оригинальной, обращая внимание на информативность и соответствие идеям и деятельности организации. Конструктивное использование логотипа, его инвариантное применение для разных подразделений предприятия. Представление графической концепции логотипа в окончательном варианте ; черно-белом и цветном, подготовка для печати. Окончательное решение оформляется в единый конструктивно-графический макет с элементами фирменного стиля (визитка, плакат, бланк, конверт).
5	Раздел 5.Полиграфическая продукция. Периодические издания.Рекламная продукция. Информация о товарах, видах услуг, мероприятиях.	Тема задания № 1 "Рекламная продукция для административного использования" Выбор темы объектов проектирования: туристический маршрут, праздник, фестиваль, карнавал, спортивные мероприятия, духовная жизнь и пр., под общей темой- "Мой город". Изучение структуры выбранного объекта и постановка задач комплексного проектирования объектов городской среды. Поиск концептуального решения проекта и выбор формы выражения, как традиционной(журнальная графика, реклама, плакат, газетная графика и пр.), но и в системах визуальных коммуникациях городской среды. Работа с выбранным вариантом концепции проекта. Использование

		различных современных материалов и приемов. Применение фотографии, типографики, компьютерной графики и оперативной полиграфии. Завершает процесс проектирования конструктивное, макетное представление разработанного целостного оформления городской среды.
6	Раздел 6. Проектирование открыток, календарей, листовок, проспектов и т.д.	Тема задания № 2" Виды периодических изданий. Особенности восприятия визуально-графической информации в периодических изданиях" Аналитический материал к проекту. Концепция проекта. Проектирование разворота журнала, включающего содержание и выходные данные. Комбинации текста и изображений в многокрасочных периодических изданиях. Зависимость изобразительного пространства журнальной полосы от целевой аудитории. Проектирование обложки журнала. Роль и место заголовка в журнале. Тема задания №3 "Электронное издание, его назначение." Принципиальная схема интерфейса в концепции издания. Отбор информации для общего вида визуализации проекта. Графическая презентация рекламного ролика. Тема задания № 4 "Визуализация проекта (подача)".

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Раздел 1. Основы художественно-проектной деятельности в графическом дизайне	36	–	108	36	180
2	Раздел 2. Приемы и техники плакатного языка. Использование идей, заложенных в плакате для проектирования визуальных объектов	18	–	90	36	144
3	Раздел 3. Упаковка. Объект разработки промышленной графики. Проектирование упаковок для пищевых и промышленных товаров.	16	–	74	36	126
4	Раздел 4. Основы проектирования визуально-графических коммуникаций и визуально-графического языка. Фирменный знак. Логотип. Трансформация в виде инвариантов для различного использования	18	–	90	36	144
5	Раздел 5. Полиграфическая	18	–	198	36	252

	продукция. Периодические издания. Рекламная продукция. Информация о товарах, видах услуг, мероприятиях.					
6	Раздел 6. Проектирование открыток, календарей, листовок, проспектов и т.д.	—	—	126	36	162

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Веселова Ю.В. Графический дизайн рекламы. Плакат [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Веселова Ю.В., Семёнов О.Г.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012.— 104 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44764.html>.— ЭБС «IPRbooks».
2. Яцюк, О.Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий : [справ. и практ. руководство]: {Учеб. пособие} / О. Г. Яцюк. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 231 с. : ил. - Предм.указ.: с. 229-231. - ISBN ; 25 экз..
3. Тарасова О.П. Организация проектной деятельности дизайнера [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тарасова О.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 133 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30066.html>.— ЭБС «IPRbooks».
4. Дэбнер Д. Школа графического дизайна. Принципы и практика графического дизайна [Текст] / Д. Дэбнер ; пер. с англ. В. Е. Бельченко. - М. : РИПОЛ классик, 2009. - 189,[3] с. : ил. - ISBN 978-5-386-01169-7; 10 экз. : 800-00.

6.2. Дополнительная литература

1. Product Placement. Технологии скрытой рекламы [Текст] : : {Учеб. пособие} / О. П. Березкина. - СПб. : Питер, 2009. - 206 с. : [8] л. цв. фот. - (Маркетинг для профессионалов). - ISBN 978-5-388-00351-5; 6 экз. : 160-20..
2. Розета Мус Управление проектом в сфере графического дизайна [Электронный ресурс]/ Розета Мус, Ойана Эррера— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2013.— 224 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22828.html>.— ЭБС «IPRbooks».
3. Шлеюк С.Г. Абстрактно-эмоциональный плакат [Электронный ресурс]: методические указания к курсовому проекту N1 по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне»/ Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2003.— 26 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50021.html>.— ЭБС «IPRbooks».
4. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс]/ Курушин В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 271 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/63814.html>.— ЭБС «IPRbooks».
5. Заенчик В. М. Основы творческо-конструкторской деятельности: методы и организация : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030600 - Технология и предпринимательство / В. М. Заенчик, А. А. Карачев, В. Е. Шмелев. - М. : Академия, 2004. - 251,[5] с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 204-209. - ISBN 5-7695-1592-9; 72 экз. : 165-33..
6. Березкина, О. П. Product Placement. Технологии скрытой рекламы [Текст] / О. П. Березкина. - СПб. : Питер, 2009. - 206 с. : [8] л. цв. фот. - (Маркетинг для профессионалов). - ISBN 978-5-388-00351-5; 6 экз. : 160-20.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Портал о дизайне - URL:<http://kak.ru>.
3. Первый российский профессиональный ресурс о промышленном дизайне - URL:<http://www.designet.ru>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Программное обеспечение: Adobe Photoshop.
2. Программное обеспечение: Adobe Illustrator.
3. Программное обеспечение: Corel Draw.
4. Программное обеспечение: InDesign.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Проектирование» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом.
2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы и др.).
3. Компьютерный класс для самостоятельной работы обучаемых, оборудованный необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, оснащённых программным обеспечением для просмотра и подготовки текста, мультимедийных презентаций, электронных таблиц, видеоматериалов, электронных ресурсов на оптических дисках.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Примерная тематика курсовых работ (проектов)

1. Художественное конструирование и оформление упаковки.
2. Рекламно-полиграфическая продукция.
3. Дизайн-макет книги.
4. Разработка руководства по применению фирменного стиля.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Проектирование» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.

