

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»**

**Факультет культуры и искусства
Кафедра дизайна и искусства интерьера**

**С.В. Мосина
А.И. Рощупкин**

**Методические указания
для подготовки к практическим занятиям
и организации самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне»
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»
профиль «Дизайн графический» всех форм обучения**

Ульяновск, 2021

Рекомендованы к введению в образовательный процесс Ученым советом Факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 14/231 от 15.06.2021 г.)

Методические указания по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне» / составители С.В. Мосина, А.И. Рощупкин - Ульяновск: УлГУ, 2021, 27 с.

Методические указания для подготовки к практическим занятиям и организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне». Предназначено для обучающихся по направлению 54.03.01. Дизайн, профиль «Дизайн графический» всех форм обучения

Ульяновский государственный университет, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	11
3. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	15
4. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ.....	17
5. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ	18
5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К ПРОСМОТРУ.....	21
6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	23
7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	26

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Типология объектов графического дизайна

Тема 1. Плакат (или серия плакатов) на актуальную тематику

Плакат (нем. Plakat от фр. placard — объявление, афиша, от plaquer — наклеить, приклеивать), или постер (англ. poster — плакат) — разновидность прикладной печатной графики, наборно-шрифтовое или художественно-иллюстративное листовое крупноформатное печатное тиражное издание, содержащее в наглядно-компактном виде информацию рекламного, агитационно-пропагандистского, инструктивно-методического, учебного и другого характера.

В современном дизайне плакат воспринимается как «сведённое в чёткую визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных действий». Данная формула отражает определённый уровень графического дизайна и информирует о предмете коммуникации.

Закрепление навыков работы с ранее освоенными выразительными средствами графики. Работа над данным заданием предполагает овладение средствами визуального выражения свойств качественно различных явлений действительности, совершенствование навыков стилизации, умения работы с различными графическими материалами. Примерная формула творческой деятельности: «Осознать – прочувствовать – выразить». Анализ смыслового содержания, определение наиболее существенных элементов, качеств, свойств и признаков предложенных явлений; выражение этих качеств различными способами, - целенаправленный и логически обоснованный отбор выразительных средств и ассоциативно-образная трактовка предложенных явлений.

Тема 2. Разработка серии этикеток на основе промышленной тары

Создание стилового и функционального единства художественно-графического и конструктивного решения этикеток, достижение единства общей упаковки серии однотипных товаров в емкостях. Поиск тектонического единства конструктивного решения упаковки и художественно-образной графики.

Художественно-образное решение серии этикеток товаров. Передача графической информации на объемной основе. Разработка элементов фирменного стиля.

Тема 3. Упаковка промышленных или пищевых товаров

Целью данного задания является поэтапное освоение метода проектирования плоскостных и объемных форм в архитектурном единстве, овладение методами художественного конструирования конкретных объектов графического дизайна. В процессе проектирования обращается внимание на функциональность выразительных

средств, как способа передачи заданной информации в художественно-образной форме, осваиваются приемы косвенной выразительности и текстовой информации с привлечением освоенных знаний и навыков по другим специальным дисциплинам. Понятие взаимосвязи художественной выразительности и функционального назначения объекта. Художественно-образное решение. Ортогональные чертежи (развертка) упаковки в натуральную величину. Визуализации. Графическое исполнение. Подача.

Тема 4. Упаковка набора бьющихся товаров

Развитие и закрепление полученных знаний в применении методики художественного конструирования объемных объектов. Изучение методов макетирования сложных упаковочных средств. Конструирование набора в единой упаковке.

Художественно-образное решение. Учет противоударных свойств в конструкции упаковки. Разработка вкладышей и (или) наполнителей. Ортогональные чертежи (развертка) упаковки в натуральную величину. Визуализации. Графическое исполнение. Подача.

Раздел 2. Графический язык и визуальная культура

Тема 5. Дизайн многостраничного издания

Целевая аудитория и тематика журнала. Периодичность выхода журнала. Нейминг журнала. Основные элементы структуры журнала: обложка, оглавление и внутренние полосы. Макет издания. Формат страницы. Полоса набора. Колонка. Абзац. Строка. Художественно-образное решение. Композиционные, стилистические и гигиенические требования к верстке.

Соблюдение композиционных требований подразумевает правильную совместимость элементов текста, наличие постоянных форматов полос, последовательное расположение текста на полосах без накладок и т.д.

Соблюдение стилистических требований призвано поддерживать цельный и гармоничный образ издания. Текстовая структура должна быть единообразной.

Гигиенические требования предъявляются с целью защиты здоровья читателя, в частности, его зрения. Для этого необходимо применять хорошо читаемые шрифты, соблюдать требуемую ширину полей и определенные интервалы между блоками текста.

Разработка полиграфической сетки (модулора) и применение для создания оригинальной архитектоники, конструкции и дизайна журнала.

Применение комплексного подхода к проектированию элементов фирменного стиля или графического и конструктивного ансамбля. Освоение методики художественного проектирования тиражируемых изданий. Графическое исполнение.

Подача.

Тема 6. Фирменный стиль культурно-зрелищного мероприятия. Структура бренда

Ставится задача создания композиционного решения и стилевого единства группы объектов дизайн-графики, наглядно отражающей сущность того или иного мероприятия, рекламной кампании и т. д.

Индивидуальные черты бренда проявляются в слаженной и выверенной структуре, которую называют корпоративным стилем. Вершиной такой структуры является идея бренда, зафиксированная в символе и логотипе. Структура может развиваться в различных направлениях и по различным сценариям, помогая людям составить наиболее емкое и содержательное представление о бренде. Черты индивидуальности бренда можно видеть во всем, начиная от деловой документации и внешнего вида продукции и заканчивая деталями интерьера и наружной рекламы. Чем продуманней система визуальной идентификации, чем целостнее ее представление в различных форматах и носителях, тем больше шансов у бренда на успех и лояльное отношение к нему со стороны потребителей. Визуальные решения управляют восприятием потребителей, интегрируя значение, смысл бренда и его зрительный образ. Простота восприятия и интерпретации сенсорных символов свидетельствует об удачно найденном визуальном решении образа бренда. Основными составляющими зрительной информации о бренде являются форма и цвет. В процессе восприятия цвет стоит на втором месте. Он может вызывать эмоции и ассоциации с брендом. И цвет и форма являются ядром идентификации бренда, ее стартовыми точками. Восприятие содержания лежит на третьем этапе, так как для интерпретации слов требуется больше времени.

Тема 6.1 Базовые стандарты идентификации. Разработка фирменного знака и логотипа культурно-зрелищного мероприятия

Разработка базовых стандартов - основы идентификации. Логотип (символ, эмблема), цветовые константы и шрифты. В некоторых случаях шрифтовую систему не рассматривают как составляющую базовых стандартов, а в некоторых, наоборот, к базовым стандартам относят дополнительную графику, подписи, знаки департаментов и разделов, бренды второго уровня. В базовых стандартах представляются основы построения и пропорции логотипа, символьного элемента или сигнатуры (пропорциональное сочетание символа и логотипа). В разделе базовых стандартов «Типографика» предусматривается наименование и примеры всех шрифтов,

задействованных в концепции фирменного стиля, правила их использования и взаимодействия с другими элементами визуальной идентификации.

Тема 6.2 Система дополнительных стандартов идентификации. Рекламно-информационный комплекс культурно-зрелищного мероприятия

Система дополнительных стандартов может иметь весьма развернутую и индивидуально структурированную архитектуру приложений. Фирменный стиль мероприятия или компании настолько индивидуален, что нельзя продемонстрировать абсолютного содержания дополнительных стандартов. В основном, в дополнительные приложения входят такие разделы: деловая документация, презентации и приложения, цифровые компьютерные средства, упаковка, маркетинговые материалы, рекламные средства, выставочные средства, сигнаж, оформление транспорта, униформа, сувениры, различные библиотеки изображений.

В деловую документацию стандартно входят: шаблоны бланков различных форматов, шаблоны визиток, шаблоны конвертов и папок. Дополнительно бизнес-документация может дополняться стандартами для блокнота, бюллетеней, приглашения, адресных ярлычков, этикетками на диск.

Стандарты упаковки. Предполагают предварительную разработку упаковки, ее формы, развертки, размеров, материалов, а также внешнего оформления. В зависимости от раскрываемых стандартами задач здесь могут быть продемонстрированы различные виды упаковки с описанием и макетами.

Рекламные и выставочные средства: различные форматы выставочных баннеров, их пропорции и примеры их оформления и разметки. В данном разделе могут быть приведены примеры оформления мест продаж и экспозиций, а также шаблоны бейджей и значков персонала, шаблоны стендов с разметкой с примерами оформления и т. д.

Сигнаж. Например: наружный сигнаж, рассматривающий конструкции внешнего оформления зданий (вывески, стелы, объемные конструкции), интерьерный сигнаж. Последний может рассматривать систему визуальной коммуникации, навигации и пиктограмм.

Шаблоны униформы. Данный раздел может показывать шаблоны как самой униформы (внешний вид), так и нанесение надписей, логотипа и нашивок на существующие стандарты одежды. Более сложная структура раздела предполагает рассмотрение сезонной одежды и отдельных профессиональных аксессуаров.

Сувениры. Раздел демонстрирует примеры идентификации различных сувенирных предметов и памятных подарков.

Раздел 3. Креативность мышления и графический дизайн

Тема 7. Проектная разработка визуального решения Web-сайта, информационного портала.

Профессиональный дизайн сайта отличает оригинальность технических и художественных приемов, гармоничное колористическое решение, удобный веб-интерфейс. Помимо эстетических качеств ресурс должен соответствовать определенным стандартам для доступности посетителям через портативные устройства или с ограниченными физическими возможностями.

В процессе разработки дизайна веб-сайта можно выделить следующие этапы: формирование технического задания; разработка дизайна главной страницы; создание дизайна типовых страниц; дизайн дополнительных разделов; HTML верстка. Как и в любом проекте, для создания веб-сайта требуется четкая формулировка задачи, разработка отдельных элементов и соединение их в общую функциональную систему.

В техническом задании по проектированию веб-сайта чаще всего рассматриваются следующие вопросы: пожелания заказчика в области художественного и технического исполнения; список сайтов с понравившимся дизайном; гамма цветов, в которой будет разрабатываться сайт, шрифт; элементы фирменного стиля, которые желательно применить в разработке; структура ресурса (количество предполагаемых страниц, последовательность, переходы, связи); перспективы будущего развития и расширения ресурса и др.

Процесс проектирования должен начинаться с анализа стратегических целей разработки сайта. В каждом конкретном случае эти цели могут быть совершенно разными. Например, при создании корпоративного сайта могут преследоваться следующие цели: привлечение новых клиентов и увеличение объемов продаж; привлечение новых дилеров, инвесторов или сотрудников; информационная поддержка клиентов и деловых партнеров; формирование благоприятного имиджа компании. В то же время для промо-сайтов цели могут быть совершенно иными: реклама товара или предоставляемой услуги; повышение узнаваемости торговой марки; повышение лояльности целевой аудитории к бренду; информационная поддержка кандидата в депутаты и др. При создании интернет-магазина цели могут варьироваться от «формирования новых каналов сбыта» и до «ведения бизнеса исключительно с помощью сайта», но в любом случае каждой цели можно сопоставить одну или несколько конкретных задач, способы решения которых должны быть представлены на этапе общего описания проекта.

Задача дизайнера заключается в разработке общей художественной концепции сайта: выбор гармоничного цветового решения, создание коллажей, сочинение и эффективное использование графических образов и метафор. Вся эта работа основывается на знании теории цвета, баланса композиции, а также других фундаментальных принципов дизайна.

Если проектируется корпоративный сайт, группа эстетических требований может содержать базовые стандарты идентификации компании (логотип, цветовая гамма, шрифты). При этом, как правило, указывается, каким образом эти элементы должны интегрироваться в общую концепцию сайта. На выбор цветового решения и общей стилистики влияет информация о назначении сайта и его целевой аудитории.

Поскольку любой сайт является интерактивной информационной системой, к нему в полной мере могут предъявляться требования, касающиеся удобства его использования. Требования к эргономике оказывают непосредственное влияние на структуру и информационный дизайн сайта. В частности, они определяют уровень сложности пользовательского интерфейса, основываясь на данных о целевой аудитории сайта.

Аналогом понятия «эргономика» является современный термин «юзабилити», который означает разработку дизайна, ориентированного на пользователей сайта (usability – практичность, удобство и простота использования). С точки зрения юзабилити главное предназначение графического дизайна – способствовать более легкой ориентации посетителей в информационном пространстве сайта и помогать им эффективно воспринимать предоставляемую информацию. Кроме того, визуальное оформление ни в коем случае не должно приводить к быстрой утомляемости посетителей при работе с веб-сайтом. Таким образом, профессионализм дизайнера в значительной мере определяется умением отыскать должный баланс между эстетикой и эргономикой.

Информационная архитектура определяет порядок расположения материалов сайта относительно друг друга. В общем случае необходимо представить будущий сайт в виде книги и рассортировать материалы по разделам и подразделам. При этом следует тщательно продумать структуру и названия разделов и подразделов, так как от этого будет зависеть количество времени, которое будут тратить пользователи сайта на поиск необходимой им информации. Информационная архитектура должна формировать максимально доступное и интуитивно понятное информационное пространство для целевой аудитории сайта.

На данном этапе проектирования необходимо разработать концептуальную схему, отражающую информационную архитектуру и интерактивные процессы сайта.

Требования по стандартизации и унификации относятся к верстке веб-страниц. Они регламентируют стандарты, которым должны соответствовать страницы сайта, а также определяют перечень графических браузеров, в которых сайт должен отображаться корректно. Если помимо графических браузеров планируется поддержка других устройств вывода (принтеры, сотовые телефоны, речевые браузеры), в данной группе требований должен быть указан полный перечень таких устройств. При этом необходимо описать специфику представления сайта на каждом альтернативном устройстве.

Интерактивные процессы подразумевают выполнение пользователями каких-то определенных действий (регистрация на сайте, покупка товара в интернет-магазине, публикация комментария к статье и т.п.) В данном контексте необходимо определить, на каких веб-страницах пользователи смогут совершать подобные действия, каким образом сайт будет реагировать на эти действия и куда будут перенаправляться пользователи после того, как эти действия будут совершены.

После определения всех необходимых требований можно приступить к следующему этапу проектирования – визуальному моделированию структуры сайта.

Главная страница сайта является ключевым элементом в дизайне, от того насколько профессионально она будет исполнена, будет зависеть популярность сайта среди посетителей. Согласно статистике, большинство людей оценивает сайт по его обложке, по его главной странице. Разработка подразделов сайта подчиняется основным правилам, сформированным в процессе создания основного раздела и проектируется в едином стиле.

Дополнительные разделы, такие как форум, глоссарий, могут иметь свой собственный дизайн, поэтому разрабатываются чаще всего отдельно. На заключительном этапе проектирования - HTML верстке, все готовые элементы дизайна соединяются в общую систему дизайнером, с которой далее работают программисты.

Тема 8. Преддипломный проект

Преддипломный проект имеет целью подготовку студентов к самостоятельному решению различных проектно-творческих задач, в условиях, приближенных к реальности. Применение полученных знаний и практических навыков в проектной деятельности с учетом требований заказчика, реализации перспективных разработок, конкурсных или выставочных предложений.

Выполнение преддипломного проекта сопровождается проведением глубокого теоретического исследования проблем, охватываемых избранной темой и написанием развернутого реферата по тематике проекта. Преддипломный проект выполняется как часть системной разработки среды, визуальной коммуникации, графических комплексов,

фирменного стиля предприятий или организаций различных отраслей различных форм собственности, научных учреждений, культурных и общественных организаций, творческих объединений, спортивных, детских и других заведений.

Анализ аналогов по теме проекта. Анализ технологии. Разработка концепции проекта. Поиск художественно-образного решения. Системная разработка (среды, визуальной коммуникации, графических комплексов, фирменных стилей) приближенная к реальности или имеющая под собой реальную основу. Разработка сценария и концепции. Эскизирование. Поиск художественно-образного решения. Разработка графического и цветового решения. Варианты графического и цветового решения. Графическое исполнение. Подача.

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Типология объектов графического дизайна Тема 1. Плакат (или серия плакатов) на актуальную тематику

(Форма проведения - практические занятия).

Вопросы к теме:

1. Выбор темы. Формирование концепции.
2. Художественно-образное решение, форма - плакат.
3. Формообразование. Колористическое решение.
4. Шрифт в композиции
5. Формирование подачи.

Тема 2. Разработка серии этикеток на основе промышленной тары

(Форма проведения - практические занятия)

Вопросы к теме:

1. Этикетка. Виды этикетки.
2. Шрифт в композиции этикетки.
3. Ярлык нестандартной формы.
4. Упаковка серии однотипных товаров в емкостях

Тема 3. Упаковка промышленных или пищевых товаров

(Форма проведения - практические занятия).

Вопросы к теме:

1. Художественно-пластические способы оформления упаковки. Компоненты

2. Разработка товарного знака и создание дополнительных элементов для образного решения фирменного стиля в упаковке.
3. Упаковка, как система передачи информации и инструмент маркетинга. Требование к упаковке. Основные функции упаковки.
4. Составление стилевой концепции разрабатываемого комплекта упаковки. Концепция предполагает содержательную (смысловую) часть и ее визуализацию через стилизацию форм, цвет и графику.
5. Эскизирование формы и цвета упаковочного комплекта. Эскизы выполняются на бумаге карандашом. Лучшие варианты прорабатываются в компьютерном графическом редакторе
6. Подбор цветовой гаммы и единой концепции формы (варианты).
7. Разработка орнаментального мотива.
8. Шрифт в упаковке. Подбор шрифта, его цвет. Понятие оптической плотности.
9. Шрифтовые композиции. Типографика в упаковке.

Тема 4. Упаковка набора бьющихся товаров

(Форма проведения - практические занятия)

Вопросы к теме:

1. Художественное конструирование тары, коробки, с учетом функционального назначения.
2. Изучение проектной методики создания композиционного единства внешнего и внутреннего.
3. Освоение метода проектирования плоскостных и объемных форм в архитектурном единстве.

Раздел 2. Графический язык и визуальная культура

Тема 5. Дизайн многостраничного издания

(Форма проведения - практические занятия).

Вопросы к теме:

1. Разработка концепции журнала.
2. Разработка логотипа журнала.
3. Разработка серии обложек журнала. М 1:1
4. Разработка полиграфической сетки (модулора).
5. Разработка шаблонов страниц с текстовыми фреймами. М 1:1
6. Разработка шаблонов страниц с иллюстрациями. М 1:1

7. Разработка макета одного номера журнала
8. Разработка рекламной и сувенирной продукции журнала
9. Представление выполненных практических заданий в виде единой композиции подачи. Состав подачи: логотип, сетка (модуль), 4-6 обложек, 4-6 разворотов М 1:1; 3-5 визуализаций; рекламная или сувенирная продукция; макет одного номера журнала М 1:1. Формат 100* 200 см. (вертикально или горизонтально)

Тема 6. Фирменный стиль культурно-зрелищного мероприятия. Структура бренда

(Форма проведения - практические занятия).

Вопросы к теме:

1. Выбор темы. Разработка дизайн-концепции идентификации культурно-зрелищного мероприятия.
2. Мудборд - ассоциативный коллаж по выбранной теме. Формат А3.
3. Отбор основных колористических, стиле- и формообразующих составляющих художественного образа.

Тема 6.1 Базовые стандарты идентификации. Разработка фирменного знака и логотипа культурно-зрелищного мероприятия

(Форма проведения - практические занятия).

Вопросы к теме:

1. Поиск графического и цветового решения логотипа (символа, эмблемы).
2. Отбор шрифтовых гарнитур, задействованных в концепции фирменного стиля.
3. Разработка серии паттернов на основе логотипа и знака для упаковки и других носителей.

Тема 6.2 Система дополнительных стандартов идентификации. Рекламно-информационный комплекс культурно-зрелищного мероприятия

(Форма проведения - практические занятия).

Вопросы к теме:

1. Разработка деловой документации.
2. Разработка рекламно-информационных средств и варианты их применения в различных средах.
3. Представление выполненных практических заданий в виде единой композиции подачи. Состав подачи: Мудборд; логотип (эмблема), визитка, бланк документации, плакат (листочка), программа, приглашение, бейдж, буклет, каталог, грамота, диплом, футболка и т. п., трансформируемая печатная реклама оригинальной конструкции или сувенирная упаковка, в соответствии с

тематикой проекта М 1:1; оригинал-макеты М 1:1; аннотация к проекту. Формат 100* 200 см. (вертикально или горизонтально).

Раздел 3. Креативность мышления и графический дизайн

Тема 7. Проектная разработка визуального решения Web-сайта, информационного портала.

(Форма проведения - практические занятия).

Вопросы к теме:

1. Этапы разработки веб-сайта.
2. Выбор темы. Назначение и цели разработки сайта. Разработка концепции веб-сайта.
3. Мудборд - ассоциативный коллаж по выбранной теме. Формат А3.
4. Сегментация целевой аудитории. Отбор основных колористических стиле- и формообразующих составляющих художественного образа.
5. Эстетические и эргономические требования. Эскизирование. Поиск стилистического и колористического решения.
6. Понятие «usability».
7. Структура сайта. Информационная архитектура. Создание схемы-карты сайта.
8. Требования по стандартизации и унификации.
9. Главная страница. Страницы разделов.
10. Интерактивные процессы. Дополнительные элементы.
11. Фирменный логотип сайта. Варианты решения главной страницы, страниц разделов. Разработка пиктограмм разделов.
12. Графическое исполнение. Представление выполненных практических заданий в виде единой композиции подачи. Состав подачи: Мудборд, логотип, карта сайта (схема), главная страница М 1:1, страницы разделов 6-8 шт. М 1:1, пиктограммы, аннотация к проекту. Формат 100* 200 см. (вертикально или горизонтально).

Тема 8. Преддипломный проект

(Форма проведения - практические занятия).

Вопросы к теме:

1. Определение актуальной тематики.
2. Анализ аналогов.
3. Анализ технологии.
4. Написание и оформление реферата.

- 5.Разработка концепции проекта.
- 6.Эскизирование. Поиск художественно-образного решения.
- 7.Варианты графического и цветового решения.
- 8.Графическое исполнение. Подача. Состав подачи: определяется индивидуально в соответствии с темой проекта. Формат подачи 100* 200 см. (вертикально или горизонтально).

3. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Темы интерактивных занятий:

1. Плакат (или серия плакатов) на актуальную тематику
- 2.Разработка серии этикеток на основе промышленной тары
3. Упаковка промышленных или пищевых товаров.
4. Упаковка набора бьющихся товаров
5. Проект графического и конструктивного дизайна журнала
- 6.1 Базовые стандарты идентификации. Разработка фирменного знака и логотипа культурно-зрелищного мероприятия
- 6.2 Система дополнительных стандартов идентификации. Рекламно-информационный комплекс культурно-зрелищного мероприятия
- 7.Проектная разработка визуального решения Web-сайта, информационного портала
- 8.Преддипломный проект

Внедрение интерактивных форм обучения — одно из важнейших направлений совершенствования профессиональной подготовки обучающихся. Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. Такой тип обучения способствует переосмыслению знаний как главного показателя образованности человека — они превращаются в средство развития личности студентов. Интерактивный («Inter» — это взаимный, «act» — действовать) — означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.

Организация интерактивного обучения предполагает моделирование профессиональных ситуаций, использование дидактических игр, создание проблемных конкретных ситуаций, решения дискуссионных вопросов, совместное решение проблемы на основе анализа обстоятельств и т. п.

При условии умелого внедрения интерактивные технологии обучения позволяют привлечь к работе всех студентов, способствуют выработке социально важных навыков работы в коллективе, умений и навыков культуры дискуссии, принятия совместных решений; улучшат умение общаться, презентовать результаты работы. Преимуществами интерактивных методов является то, что они позволяют: изучить проблему в условиях значительного сокращения времени; сформировать у студентов умение ориентироваться в нестандартных ситуациях; выявлять, анализировать и устанавливать причинно-следственные связи и решать конкретные профессиональные ситуации, развивать навыки работы групповым методом при подготовке и принятии решений, устанавливать взаимопонимание между собой.

Сегодня широко применяются активные и интерактивные формы и методы обучения, которые играют большую роль в подготовке студентов в области дизайна: мастер-классы, встречи с приглашенными представителями российских и зарубежных дизайн-компаний, учеными и практиками, художниками, дизайнерами, архитекторами, групповая дискуссия, эвристическая беседа, метод «круглого стола», «мозговой штурм», кейс-метод, коллективное моделирование технологических и производственных процессов, дебаты, спор, полемика, прения, обмен мнениями и др.

Ярким примером интерактивных занятий на кафедре является технология группового проектного обучения, которая реализуется не только во время плановых занятий, но и стимулирует самостоятельную работу студентов и взаимодействие участников проекта. Метод проекта как интерактивное обучение ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – парную или групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Такой метод всегда предполагает решение определенной проблемы, а результаты выполненных проектов должны быть практическими.

Эта аналитическая работа включает в себя несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки логического мышления, максимально раскрывают творческие возможности студентов и стимулируют их к исследовательской работе. Метод проекта как интерактивная технология обучения выстраивается преподавателем по следующему плану:

1. Определение целей и задач проекта.
2. Ретроспектива существующих объектов.
3. Обозначение требований к объекту проектирования.
4. Разработка первоначальных идей.
5. Анализ идей.

6. Выбор одной, главной идеи.
7. Планирование выполнения объекта.
8. Изготовление объекта в материале.
9. Презентация объекта.
10. Вывод (рефлексия).

Проектная деятельность, организованная подобным образом, имеет множество преимуществ: практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность высказываться по поводу того, что они знают и думают; высокий уровень взаимодействия; эмоциональное, духовное единение участников. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.

4. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

(текущий контроль)

1. Плакат (или серия плакатов) на актуальную тематику.
2. Разработка серии этикеток на основе промышленной тары
3. Упаковка промышленных или пищевых товаров.
4. Упаковка набора бьющихся товаров
5. Дизайн многостраничного издания
- 6.1 Базовые стандарты идентификации. Разработка фирменного знака и логотипа культурно-зрелищного мероприятия
- 6.2 Система дополнительных стандартов идентификации. Рекламно-информационный комплекс культурно-зрелищного мероприятия
7. Проектная разработка визуального решения Web-сайта, информационного портала
8. Преддипломный проект

Критерии и шкалы оценки:

- критерии оценивания – публичное представление учебно-творческих работ (проектов);
- показатель оценивания – качество исполнения учебно-творческих работ (проектов);
- шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций:

высокий уровень (отлично):

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-образные решения отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;

- студент демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветового решения проектного задания;

- студент грамотно и полно представляет основную идею концепции;

- визуальная информация раскрывает тему проектного задания.

достаточный уровень (хорошо):

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-образные решения частично отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;

- студент демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветового решения проектного задания недостаточно полно;

- студент грамотно и полно представляет основную идею концепции

- визуальная информация раскрывает тему проектного задания.

пороговый уровень (удовлетворительно):

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-образные решения не отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;

- студент не демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветового решения проектного задания;

- студент представляет основную идею концепции недостаточно полно;

- визуальная информация раскрывает тему проектного задания.

критический уровень (неудовлетворительно):

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-образные решения не отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;

- студент не демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветового решения проектного задания;

- студент представляет основную идею концепции недостаточно полно;

- визуальная информация раскрывает тему проектного задания частично.

5. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ

- Фирменный стиль культурно-зрелищного мероприятия
- Проектная разработка визуального решения Web-сайта, информационного портала

Курсовые работы по направлению «дизайн» профилю «дизайн графический» выполняются в форме проектов.

Курсовые проекты имеют **целью** закрепить и обобщить полученные знания, научить студентов самостоятельно применять их для комплексного решения практических творческих задач, привить навыки самостоятельного проведения предпроектных исследований и обоснования применяемых решений, самостоятельного решения различных проектных задач. Они могут быть направлены также на подготовку выпускных квалификационных работ.

Задачами курсовых проектов являются овладение студентами процессом проведения предпроектного исследования, определение проектных задач с учетом психологических, социологических, культурологических и экономических факторов; создание оригинальных объектов с соответствующими художественно-конструктивными и технологическими решениями, выполнение оригиналов тиражируемых произведений.

На младших курсах обучения особое внимание обращается на формирование художественно-образного мышления и освоение основ изобразительной грамоты. Студенты осваивают принципы композиции, различные материалы и техники проектной графики, конструктивные решения. На старших курсах студентами решаются учебные задачи по созданию целостных комплексов взаимосвязанных объектов.

Требования к содержанию, объему и оформлению курсовых проектов:

Фирменный стиль культурно-зрелищного мероприятия

Создание композиционного решения и стилевого единства группы объектов дизайн-графики, наглядно отражающей сущность того или иного мероприятия, рекламной кампании и т. д. Индивидуальные черты бренда проявляются в слаженной и выверенной структуре, которую называют корпоративным стилем. Вершиной такой структуры является идея бренда, зафиксированная в символе и логотипе. Разработка деловой документации. Разработка рекламно-информационных средств и варианты их применения в различных средах. Представление выполненных практических заданий в виде единой композиции подачи.

Состав подачи: Мудборд; логотип (эмблема), визитка, бланк документации, плакат (листовка), программа, приглашение, бейдж, буклет, каталог, грамота, диплом, футболка и т. п., трансформируемая печатная реклама оригинальной конструкции или сувенирная упаковка, в соответствии с тематикой проекта М 1:1; оригинал-макеты М 1:1; аннотация к проекту. Формат 100* 200 см. (вертикально или горизонтально).

Проектная разработка визуального решения Web-сайта, информационного портала.

Профессиональный дизайн сайта отличает оригинальность технических и

художественных приемов, гармоничное колористическое решение, удобный веб-интерфейс. Задача дизайнера заключается в разработке общей художественной концепции сайта: фирменная айдентика, выбор гармоничного цветового решения, создание коллажей, сочинение и эффективное использование графических образов и метафор.

Состав подачи: Мудборд, логотип, карта сайта (схема), главная страница М 1:1, страницы разделов 6-8 шт. М 1:1, пиктограммы, аннотация к проекту. Формат 100* 200 см. (вертикально или горизонтально).

Критерии и шкала оценки:

- критерии оценивания – правильное и полное раскрытие вопросов;
- показатель оценивания – глубина и качество отработанных вопросов, оформление Курсовой работы (проекта);

- шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций:

высокий уровень (отлично):

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-образные решения отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;
- студент демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветовой гаммы и подборе фактурного решения проектного задания;
- студент грамотно и полно представляет основную идею концепции;
- собранная визуальная информация в мудборде раскрывает тему проектного задания.

достаточный уровень (хорошо):

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-образные решения частично отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;
- студент демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветовой гаммы и подборе фактурного решения проектного задания недостаточно полно;
- студент грамотно и полно представляет основную идею концепции
- собранная визуальная информация в мудборде раскрывает тему проектного задания.

пороговый уровень (удовлетворительно):

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-образные решения не отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;
- студент не демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветовой гаммы и подборе фактурного решения проектного задания;
- студент представляет основную идею концепции недостаточно полно;
- собранная визуальная информация в мудборде раскрывает тему проектного задания.

критический уровень (неудовлетворительно):

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-образные решения не отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;
- студент не демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветовой гаммы и подборе фактурного решения проектного задания;
- студент представляет основную идею концепции недостаточно полно;
- собранная визуальная информация в мудборде раскрывает тему проектного задания частично.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К ПРОСМОТРУ

1. Плакат (или серия плакатов) на актуальную тематику
2. Разработка серии этикеток на основе промышленной тары
3. Упаковка промышленных или пищевых товаров.
4. Упаковка набора бьющихся товаров
5. Дизайн многостраничного издания
6. Фирменный стиль культурно-зрелищного мероприятия. Структура бренда
 - 6.1 Базовые стандарты идентификации. Разработка фирменного знака и логотипа культурно-зрелищного мероприятия
 - 6.2 Система дополнительных стандартов идентификации. Рекламно-информационный комплекс культурно-зрелищного мероприятия
7. Проектная разработка визуального решения Web-сайта, информационного портала
8. Преддипломный проект

Формой экзамена и/или зачета по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне» является просмотр учебно-творческих работ на семестровых выставках. Экзаменационный/зачетный просмотр осуществляются преподавателями кафедры. Практические задания, выполняемые в течение семестра, рассматриваются в качестве итоговых результатов, засчитываются, как общий результат (экзаменационная оценка/зачет) и выставляются в ведомость одним из преподавателей, ведущим дисциплину. Форма проведения – экспозиция (выставка), в рамках которой студент представляет все оформленные работы, выполненные им в различных материалах и техниках за учебный семестр. Коллектив преподавателей кафедры обсуждают выставленные работы, оценивают, выносят необходимые рекомендации по совершенствованию учебного процесса. Оформление и подача работ, участие в обсуждениях – эффективный инструмент подготовки студентов к практической профессиональной деятельности.

Цель просмотра: эффективный обмен методическим и творческим опытом между студентами и преподавателями.

Задачи: оценка представленных учебно-творческих работ; обсуждение качества выполнения заданий и их соответствие программным установкам и требованиям на каждом этапе обучения; отбор работ для комплектования методического фонда кафедры и участия в предстоящих выставках, конкурсах; подготовка рекомендаций о корректировке учебного процесса на основе анализа представленных работ, включая методические рекомендации.

Организация и проведение просмотра осуществляется выпускающей кафедрой. Форма проведения требует времени на оформление и развеску работ, которые рекомендуется проводить вечером накануне просмотра. При необходимости конкретные места развески работ согласуются с кураторами групп, а оформление работ – с преподавателями, ведущими в группах соответствующие дисциплины. Работы студентов не оформленные, не представленные в срок или представленные не в полном объеме – не могут получить положительную оценку. По окончании просмотра до сведения студентов доводятся его результаты, фиксируемые одновременно в экзаменационной или зачетной ведомостях.

Критерии и шкала оценки:

- критерии оценивания – правильное и полное раскрытие вопросов;
- показатель оценивания – глубина и качество отработанных вопросов, оформление Курсовой работы (проекта);

- шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций:

высокий уровень (отлично):

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-образные решения отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;
- студент демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветовой гаммы и подборе фактурного решения проектного задания;
- студент грамотно и полно представляет основную идею концепции;
- собранная визуальная информация в мудборде раскрывает тему проектного задания.

достаточный уровень (хорошо):

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-образные решения частично отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;
- студент демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветовой гаммы и подборе фактурного решения проектного задания недостаточно полно;
- студент грамотно и полно представляет основную идею концепции

- собранная визуальная информация в мудборде раскрывает тему проектного задания.

пороговый уровень (удовлетворительно):

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-образные решения не отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;

- студент не демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветовой гаммы и подборе фактурного решения проектного задания;

- студент представляет основную идею концепции недостаточно полно;

- собранная визуальная информация в мудборде раскрывает тему проектного задания.

критический уровень (неудовлетворительно):

- выбранные шрифтовые гарнитуры, формообразующие элементы и художественно-образные решения не отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;

- студент не демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветовой гаммы и подборе фактурного решения проектного задания;

- студент представляет основную идею концепции недостаточно полно;

- собранная визуальная информация в мудборде раскрывает тему проектного задания частично.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся в ВУЗе является неотъемлемой частью образовательного процесса и рассматривается как организационная форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности (с участием и без участия в этом процесс педагогических работников.

Целью самостоятельной работы обучающихся является систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, углубление и расширение теоретических знаний; формирование использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; приобретение навыков решения практических задач в сфере профессиональной деятельности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; развития исследовательских умений.

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс мероприятий, включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими учебной дисциплины (модуля), прохождения практики. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль самостоятельной работы со стороны преподавателя может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в различных формах

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (<i>проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.</i>)
Раздел 1. Типология объектов графического дизайна	
1. Плакат (или серия плакатов) на актуальную тематику	проработка учебного материала, выполнение эскизов, оформление подачи, подготовка к просмотру
2. Разработка серии этикеток на основе промышленной тары	проработка учебного материала, выполнение эскизов, макетов оформление подачи, подготовка к просмотру
3. Упаковка промышленных или пищевых товаров.	проработка учебного материала, выполнение эскизов, оформление подачи, подготовка к просмотру
4. Упаковка набора бьющихся товаров	проработка учебного материала, выполнение эскизов, оформление подачи, подготовка к просмотру
Раздел 2. Графический язык и визуальная культура	
5. Дизайн многостраничного издания	проработка учебного материала, выполнение эскизов, оформление подачи, подготовка к просмотру
6. Фирменный стиль культурно-зрелищного мероприятия. Структура бренда	проработка учебного материала, выполнение эскизов, подготовка к просмотру

6.1 Базовые стандарты идентификации. Разработка фирменного знака и логотипа культурно-зрелищного мероприятия	проработка учебного материала, выполнение эскизов, оформление подачи, подготовка к просмотру
6.2 Система дополнительных стандартов идентификации. Рекламно-информационный комплекс культурно-зрелищного мероприятия	проработка учебного материала, выполнение эскизов, оформление подачи, подготовка к просмотру
Раздел 3. Креативность мышления и графический дизайн	
7. Проектная разработка визуального решения Web-сайта, информационно-го портала	проработка учебного материала, выполнение эскизов, оформление подачи, подготовка к просмотру
8. Преддипломный проект	проработка учебного материала, выполнение эскизов, оформление подачи, подготовка к просмотру

8. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

основная

1. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11169-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/444790>
2. Мелкова, С. В. Проектирование: графический фэшн-дизайн : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили подготовки: «Графический дизайн», «Дизайн костюма», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С. В. Мелкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2019. — 142 с. — ISBN 978-5-8154-0487-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/95570.html>
3. Салтыкова Г.М., Дизайн. Дипломные и курсовые проекты [Электронный ресурс] учебное пособие для бакалавров / Салтыкова Г.М. - М. : ВЛАДОС, 2017. - 148 с. - ISBN 978-5-907013-07-0 - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907013070.html>

дополнительная

1. Графический дизайн : учебное пособие / составители А. Ю. Кобяк, Г. Б. Лавренко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 84 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102611.html>
2. Ильина, О. В. Визуальные коммуникации в дизайн - проектировании тары и упаковки : учебное пособие / О. В. Ильина. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 94 с. — ISBN 978-5-91646-128-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102608.html>
3. Пашкова, И. В. Проектирование. Проектирование упаковки и малых форм полиграфии : учебное наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / И. В. Пашкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2018. — 180 с. — ISBN 978-5-8154-0454-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/93516.html>
4. Пигулевский, В. О. Дизайн визуальных коммуникаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 303 с. — 978-5-4487-0267-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75951.html>

Проектирование. Предметный дизайн [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили подготовки: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / сост. А. Г. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 95 с. — 978-5-8154-0405-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76340.html>