

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра дизайна архитектурной среды и технической графики

«Утверждаю»
Проректор по учебно-
методической работе
_____ Устименко Ю.А.
«03» сентября 2020 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.О.02.07 Графический дизайн**

Направление подготовки: **07.03.03.Дизайн архитектурной среды**
Направленность (профиль): **Комплексное проектирование архитектурно-пространственной среды**
Форма обучения: очная
Курс – 2
Семестр – 4
Всего зачетных единиц – 3, часов – 108
Форма отчетности: зачет – 4 семестр

Программу разработал: преподаватель Понажева Н.В.

Одобрена на заседании кафедры
«26» августа 2020 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой Жахова И.Г.

Смоленск
2020

1. Место дисциплины в структуре ОП

Учебная дисциплина Б1.О.02.07 Графический дизайн относится к обязательной части учебного плана и является одной из ведущих дисциплин художественно-графического блока. Освоение дисциплины связано с дисциплинами 10. Б1.В.02.01 Колористика, Б1.О.02.05 Объемно-пространственная композиция. Полученный при изучении основ графического дизайна опыт является основой подхода при подаче проектных материалов.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
<p>ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления</p>	<p>Знать: методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и включенных средовых объектов, основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая графические, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео, особенности восприятия различных форм представления архитектурно-дизайнерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой.</p> <p>Уметь: представлять архитектурно-дизайнерскую концепцию, участвовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видео-материалов, выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения архитектурной среды и включенных средовых объектов, использовать средства автоматизации проектирования, визуализации архитектурной среды и компьютерного моделирования.</p> <p>Владеть: навыками представления архитектурно-дизайнерской концепции, способами оформления демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видео-материалов, приёмами и методами изображения архитектурной среды и включенных средовых объектов, использования средствами автоматизации проектирования, визуализации архитектурной среды и компьютерного моделирования.</p>
<p>ПК-5. Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования, способы и методы разработки, построения и пластического моделирования формы</p>	<p>Знать: основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео-; художественно-графические приемы представления авторской концепции, способы и методы разработки, построения и</p>

	<p>пластического моделирования формы</p> <p>Уметь: использовать традиционные и новые художественно-графические техники, способы и методы разработки, построения и пластического моделирования формы для проектирования архитектурной среды; - пользоваться современными программными комплексами проектирования, создания чертежей, моделей, макетов.</p> <p>Владеть: особенностями использования традиционных и новых художественно-графических техник, способов и методов пластического моделирования формы, приемами использования современных программных комплексов проектирования, создания чертежей, моделей, макетов.</p>
--	---

3. Содержание дисциплины

Программа дисциплины содержит 9 разделов.

Раздел 1 содержит сведения об истории, развитии, видах графического дизайна.

Раздел 2 рассказывает об основных приемах стилизации, рисование в Adobe Illustrator

Раздел 3 раскрывает роль графического дизайна в современной графической культуре, дает основные понятия «визуальной культуры».

Раздел 4 показывает значение основных композиционных приемов в графическом дизайне.

Раздел 5 раскрывает роль модульных сеток в графическом дизайне, модульные сетки в Adobe Illustrator.

Раздел 6 рассматривает роль шрифта в графическом дизайне, историческую справку о шрифтах, дает понятие об основных видах шрифтов, программные возможности Adobe Illustrator в отношении шрифтов.

Раздел 7 содержит сведения о фирменном стиле, визуальных знаках, логотипах

Раздел 8 освещает роль цвета в графическом дизайне, цветовые модели в Adobe Illustrator особенности воздействия цвета на человека.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий				
			лекции	семинары	практические занятия	лабораторные занятия	самостоятельная работа
1	Виды графического дизайна	4	2			2	
2	Приемы работы и стилизации в Adobe Illustrator	6	2			2	2
3	Роль графичес	6	2			6	6

	кого дизайна в современ ной графичес кой культуре						
4	Компози ция в графичес ком дизайне	6	2			2	2
5	Модульн ые сетки	6	2			2	5
6	Шрифты	24	2			6	12
7	Фирменн ый стиль. Визуальн ые знаки. Логотип ы	13	2			6	10
8	Цвет в графичес ком дизайне	14	2			8	11
Итого		108	16			34	58

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

Лекция 1. Основные понятия и виды графического дизайна

Понятие дизайна. Концепции дизайна. Основные виды дизайна. Функциональность и эстетика. Область применения графического дизайна. Становление и эволюция дизайна, его место и значение в обществе. Понятие о средствах работы дизайнера и применении в них информационных технологий. Виды графического дизайна: плакат, постер, книги, периодические издания, акциденция, логотип и фирменный стиль, упаковка, веб-дизайн, шрифтовой дизайн, иллюстрация, мультимедиа. Средоформирующие возможности графического дизайна. Дизайн и реклама.

Лекция 2. История развития шрифтового дела и книгопечатания.

Шрифты: основные понятия и определения, классификация, характеристики. Элементы анатомии букв алфавита.

Создание шрифтов. Традиционная схема создания шрифта. Создания факсимильного шрифта, этапы, особенности. Оценка качества шрифта. Признаки плохого качества контуров. Недостатки качества контуров, полученных в результате использования функции автоматической обводки. Форматы шрифтов. Структура шрифтового формата.

Лекция 3. «Стилизация в графическом дизайне». Стилизация — это один из приемов визуальной организации образного выражения, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали. В графическом дизайне стилизация рассматривается в рамках знакообразования. Стилизация является средством выразительности. Стилизованные объекты всегда сохраняют элемент изобразительности, сходства с референтом, но одновременно доводятся до состояния условного изображения, которое должно быть прочитано определенным образом. Со стилизацией связано понятие стиль – совокупность средств и методов, единство направления в творчестве. Стиль произведения содержит черты стиля эпохи, которые трансформируются на индивидуальном уровне творчества конкретного человека. Стилизация как процесс

работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных приёмов изменения формы или цветовых отношений. Последовательность стилизации.

Лекция 4. «Модульные сетки».

Модульная сетка — это система композиционной верстки с определенным модулем, горизонтальным. Модуль — условный блок в данной сетке, это универсальный инструмент для создания логотипов, акцидентных шрифтов, пиктограмм. Модульная сетка может быть положена в основу фирменного стиля, дизайна книги, журнала, сайта, презентации. Также модульное проектирование используется в архитектуре, интерьере, промышленном дизайне, во всех видах графического дизайна. Модульная сетка в сочетании с сознательным использованием пропорций позволяет добиться взаимосвязи всех элементов композиции друг с другом и с целым. И подчинить сложную систему, каковой, является фирменный стиль или книга, единым принципам, выдержать в единой логике и стилистике. Также и с объемно-пространственными структурами - модульные, продуманные и выверенные объекты всегда выигрывают по отношению к хаотично организованным. Модульная сетка помогает соблюдать равномерные интервалы между элементами, рационально использовать свободное пространство, которое облегчает чтение текста и восприятие всей композиции. Примеры модульных сеток в историческом аспекте. Современные модульные сетки на примере продукции компании Apple.

Лекция 5. «Композиционные решения в графическом дизайне»

Композиция в графическом дизайне - объединение всех элементов в единое целое. В композиции каждый элемент подчиняется общей художественной (образной) идее. Средства организации композиции, виды, категории композиции. Принципы, правила композиции. Золотое сечение, правило «третьей», корень из трех. Способы выделения композиционного центра. Композиционный анализ. Образная выразительность как основная задача композиции.

Лекция 6. Логотип и фирменный стиль Лекция.

Виды логотипов: шрифтовой, знак, знак и шрифт в разной степени интеграции. Принципы успешности логотипа. Фирменный стиль как система визуальных идентификаторов объекта. Минимальный и максимально возможный состав носителей фирменного стиля. Бренд-бук и стайл-бук, сложности терминологии.

Логотип, товарный знак, эмблема, брэнд. Виды логотипов. Этапы разработки логотипов. Графемный анализ текстового логотипа. Приемы, используемые при создании логотипов. Работа с кистями. Использование трехмерных эффектов. Область применения как фактор, влияющий на стилевое решение и графическую форму логотипа. Компьютер и не только. Влияние выбранного инструмента и материалов на конечный дизайн-продукт. «Следование за материалом» как способ поиска графического решения. Работа по слоям. Использование различных фигур, шрифтов, библиотек, векторных и растровых изображений

Лекция 7. «Цвет в графическом дизайне»

Определение цвета. Особенности восприятия цвета. Психология цвета. Поиск цветового решения — один из главных вопросов, стоящих перед дизайнером. Восприятие изображения по большей части определяется именно цветом. Он передает настроение, придает значение форме, делает ее выразительной. Звуки, эмоции, настроение имеют свою цветовую характеристику. Цвет может передать тепло или холод, ободрять или угнетать. Воздействие цвета на человека, зависимость восприятия от освещения, гармоничные сочетания тонов и их влияние друг на друга. Цветовые модели: RGB, CMY(K).. Управление цветом, его составляющие. Цветовые профили. Роль цвета в архитектурно-пространственной среде.

Занятия семинарского типа

Лабораторные занятия

Лабораторная работа № 1

Создание шрифтовой композиции, отражающей антагонистические понятия (зло-добро, огонь-вода, мягкий - твердый и т.д.).

Лабораторная работа № 2

Выполнение стилизации растительных форм с помощью простых геометрических форм, линии, имитации пятна, линии.

Лабораторная работа № 3

Выполнение стилизации животных форм с помощью простых геометрических форм, линии, имитации пятна, линии.

Лабораторная работа № 4

Выполнение стилизации животных форм с помощью простых геометрических форм, линии, имитации «оригами».

Лабораторная работа № 5

Компоновка выполненных стилизаций и шрифтовых композиций.

Лабораторная работа № 6

Разработка собственного логотипа в трех вариантах: на основе стилизации простых форм, на основе наборного шрифта и на основе леттеринга.

Лабораторная работа № 7

Разработка фирменного стиля - айдентики, используя логотип, разработанный ранее.

Лабораторная работа № 8

Работа с монтажными областями, финальный этап допечатной подготовки.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа № 1

С помощью формы, объема, цветового решения создать шрифтовую композицию, выражающую суть определенного слова.

«Перенести» с бумажного носителя в Adobe Illustrator шрифтовые композиции.

Сохранить в электронном виде портфолио шрифтов (10-20) различного начертания TrueType.

Самостоятельная работа № 2

Создать эмоционально окрашенную композицию, задействовав букву и стилизованные животные формы (грустный, веселый).

Изучить палитры символов для Adobe Illustrator. Выбрать из них 10 разных по стилю, установить на персональный компьютер в Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа № 3

Сделать векторное построение, выполненных на бумаге стилизаций с помощью кривых Безье, обрисовав растровые изображения импортированные в Adobe Illustrator, используя стандартные кисти. Изучить дополнительные палитры кистей для Adobe Illustrator.

Самостоятельная работа № 4

Продолжение работы над фирменным стилем, создание макета бланка, конверта, сувенирной продукции, работа над версткой бренд-бука.

Самостоятельная работа № 5

Работа над композиционным решением, стилем бренд-бука.

Самостоятельная работа № 6

Верстка бренд-бука.

Самостоятельная работа № 7

Завершение работы над макетом бренд-бука, допечатная подготовка (Prepress).

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации
Текущий контроль предполагает проверку упражнений, выполнения отдельных этапов задания, контроль этапности выполнения проекта.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ

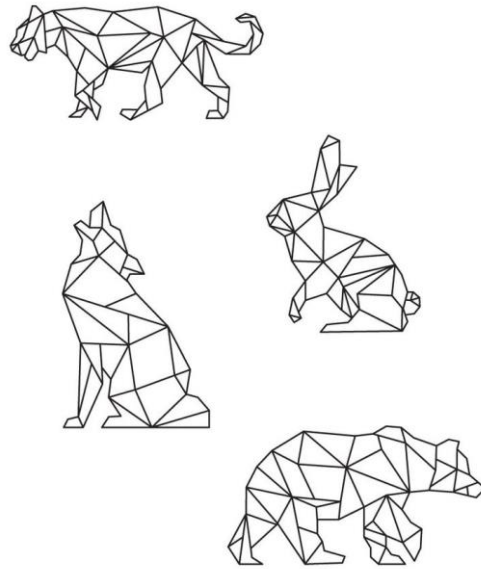
1. Выполнить стилизацию растительной формы (листья, цветы, плоды) графическими средствами: простыми геометрическими формами, линией, пятном.
2. Выполнить стилизацию животной формы) графическими средствами: простыми геометрическими формами, линией, пятном.
3. Выполнить стилизацию животной формы) имитацией «оригами»
4. Выполнить стилизацию архитектурной формы

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ

Стилизация растительной формы

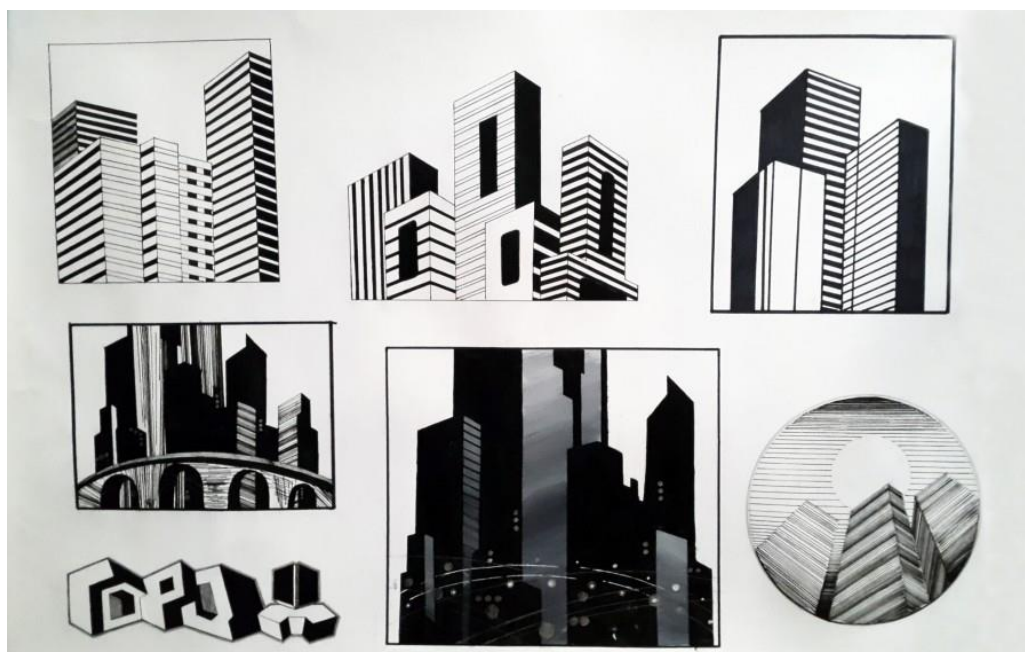
Стилизация животной формы (оригами)

Стилизация животной формы (линия)

Стилизация архитектурного мотива

«Удовлетворительно» выставляется студентам, выполнившим работу в соответствии с учебным заданием, в полном объеме, с соблюдением эстетических требований и грамотным использованием средств графического дизайна.

«Неудовлетворительно» выставляется студентам, выполнившим работу с нарушением требований учебного задания, не в полном объеме, с грубым нарушением эстетических требований.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Контроль знаний по курсу в 4 семестре проводится на зачете

На зачет студент должен представить все работы (упражнения, задания, макеты, проект (бренд-бук), выполненные в семестре. Зачет проводится в форме кафедрального просмотра.

За упражнения, задания, макеты выставляются оценки «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Проект (бренд-бук) оценивается по пятибалльной системе:

Требования к проекту

Общие требования

Проект выполняется в программах Adobe Illustrator. Представляется в распечатанном виде: формат А4-А5, бумага 250г/м², на пружине с защитной пленкой или калькой, листов – не менее 12, включая обложку.

Общие профессиональные требования

Задача выполнена с соблюдением эстетических норм, грамотным применением средств графического дизайна, в полном объеме.

Технологические требования

Работа выполнена в Adobe Illustrator.

Оценка «отлично» выставляется студентам, выполнившим бренд-бук с учетом всех дизайнерских требований, эстетических норм (гармоничное формообразование,

композиционное и колористическое решение), предложившим оригинальный дизайнерский подход к решению учебной задачи и представившим проектные материалы, оформленные в соответствии с существующими требованиями в визуально-целостном виде (удачное композиционное и цветовое решение).

Оценка **«хорошо»** выставляется студентам, выполнившим бренд-бук с небольшими нарушениями дизайнерских требований, эстетических норм, предложившим достаточно стандартный подход к решению учебной задачи и представившим проектные материалы, оформленные в соответствии с существующими требованиями.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студентам, выполнившим бренд-бук с небольшими нарушениями дизайнерских требований, эстетических норм, предложившим заурядный дизайнерский подход к решению учебной задачи и представившим проектные материалы, оформленные с нарушениями существующих требований.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студентам, не решившим учебную задачу - выполнившим бренд-бук с грубыми нарушениями дизайнерских требований, эстетических норм, представившим не проектные материалы.

«Зачтено» выставляется студентам, выполнившим все задания, оцененные положительно, и представившими материалы в установленный срок.

«Не зачтено» выставляется студентам, не выполнившими все задания в полном объеме, либо выполнившим их с нарушениями основных теоретических положений дисциплины, эстетических требований, или не представившими материалы в установленный срок.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная литература

1. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / Е. Э. Павловская [и др.] ; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 183 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06028-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5CF926E6-F85E-4BC7-8AA5-1F51608D8883

2. Инженерная и компьютерная графика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леонову, Н. В. Пшеничнову. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-8262-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/107A0741-9AF2-44D6-B133-DE3F99AA33CA

7.2. Дополнительная литература:

1. Ньюарк К. Что такое графический дизайн? — М.: АСТ: Астрель, 2008. — 255 с.
2. Лебедев А. Ководство. — М.: Изд-во Студии А. Лебедева, 2011. — 452 с.
3. Туэмлоу Э. Графический дизайн: Фирменный стиль. — М.: АСТ: Астрель, 2006. — 242 с.
4. Черневич Е. Графический дизайн в России. 1900–2000. — М.: Слово, 2008. — 120 с.
5. Глазычев В.Л. Дизайн как он есть. — М.: Европа, 2006. — 320 с.
6. Королькова А. Живая типографика. — М.: IndexMarket, 2007. — 224 с.
7. Самара Т. Дизайн публикаций: практикум. — М.: РИП-Холдинг, 2006 — 240 с.
8. Adobe Illustrator CS 2: официальный учеб. курс. — М.: Триумф, 2007. — 480 с.: ил. + CD-ROM.
9. Фрейзер, Брюс, Мэрфи, Крис, Бантинг, Фрэд. Реальный мир управления цветом, искусство допечатной подготовки, 2-ие изд.: Пер. с англ. — М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006.
10. Воронов Н.В. Дизайн: Русская версия. — Тюмень: Институт дизайна, 2005. — 224 с.

11. Чернышев О.В. Формальная композиция. — Минск: Харвест, 1999 — 312 с.
12. Херлберт Алан. Сетка. Модульная система конструирования и производства газет, журналов и книг. — М., 1984.
13. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. — М.: Изд-во Студии А. Лебедева, 2006. — 384 с.
14. Брингхерст Роберт. Основы стиля в типографике. — М.: Д. Аронов, 2006. — 430 с.
15. Шпикерман Эрик. О шрифте. — М.: ПараТайп, 2005. — 198 с.
16. Чихольд Ян. Облик книги. — М.: Изд-во Студии А. Лебедева, 2009. — 228 с.
17. Филиппович А.Ю. Практические занятия по дисциплине «Мультимедиа технологии в образовании». Вестник информационных технологий в образовании. Сборник учебно-методических и научных работ. Выпуск 1. — М.: УМК по специальности ИТО, 2005. — С. 168-198.
18. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. — М.: Техносфера, 2006.
19. О'Квин, Донни. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера. : Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. vangogh.ru/study/book интернет-портал художников
2. abduzeedo.com сайт для дизайнеров
3. davidairey.com сайт студии дизайна
4. behance.net сайт студии дизайна
5. designniskinky.net интернет-портал дизайна
6. freelancefolder.com сайт студии дизайна
7. youthedesigner.com сайт студии дизайна
8. designyoutrust.com bangbangstudio.ru. сайт студии дизайна
9. crazypixels.net сайт студии дизайна
10. creativebloq.com сайт студии дизайна
11. ucreative.com сайт студии дизайна
12. designmodo.com сайт студии дизайна
13. instantshift.com сайт студии дизайна
14. dejurka.ru сайт студии дизайна
15. piccsy.com сайт студии дизайна
16. render.ru. сайт студии дизайна
17. dribbble.com сайт студии дизайна
18. deviantart.com сайт студии дизайна
19. fromupnorth.com интернет-портал дизайнеров
20. techdesigner.ru интернет-портал художников и дизайнеров
21. aisleone.net сайт студии дизайна
22. tutorial9.net сайт студии дизайна
23. graphic-exchange.com сайт студии дизайна
24. designgu.ru. сайт студии дизайна
25. popsop.ru сайт студии дизайна
26. informationisbeautiful.net. сайт студии дизайна
27. industrialdesignserved.com сайт студии дизайна
28. dburn.ru сайт студии дизайна
29. thefabweb.com сайт студии дизайна
30. designet.ru сайт студии дизайна
31. pinwin.ru сайт студии дизайна
32. arxip.com сайт студии дизайна
33. artageless.com сайт студии дизайна
34. uxmag.com сайт студии дизайна

8. Материально-техническое обеспечение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная экраном, проектором, ноутбуком, наглядными дидактическими материалами.

Аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная персональными компьютерами, мультимедийным проектором, экраном.

9. Программное обеспечение

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный АО «Лаборатория Касперского», лицензия 1FB6-161215-133553-1-6231

Microsoft Open License, лицензия 49463448 в составе:

1. Microsoft Windows Professional 7 Russian

2. Microsoft Office 2010 Russian

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии обработки данных с помощью прикладных программных продуктов. Осуществляется поиск информации в WWW-пространстве; работа с Web-страницами и ресурсами сети Интернет.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6314D932A1EC8352F4BBFDEFD0AA3F30

Владелец: Артеменков Михаил Николаевич

Действителен: с 21.09.2022 до 15.12.2023