

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.
.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

Направление подготовки 54.03.01 ДИЗАЙН

Профиль подготовки ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиля Графический дизайн.

Дисциплина формирует ключевые профессиональные компетенции обучающихся и является центральной для обучения графического дизайнера в бакалавриате.

Дисциплина «Дизайн-проектирование» изучается во 2-8 семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы у обучающегося в процессе освоения дисциплин «Пропедевтика в графическом дизайне» и «Основы композиции». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Искусство шрифта и типографика, Дизайн упаковки, Инфографика, Искусство презентации, Проектно-технологическая практика, Преддипломная практика, Выполнение и защита ВКР.

Цели дисциплины:

Формирование комплекса ключевых профессиональных компетенций обучающегося в области проектирования в графическом дизайне.

Задачи дисциплины:

- Обучение методике проектного исследования;
- Овладение методикой дизайн-проектирования согласно сложившимся отраслевым нормам и технологиям проектной деятельности;
- Осмысление произведения графического дизайна как объекта синтетического взаимодействия формообразования, функциональности и эстетики;
- Формирование представлений обучающихся о проектировании в графическом дизайне, как о межвидовом творческом процессе с элементами других видов дизайна и искусства (фото, графики, живописи и т.п.)
- Формирование способности развития проектной идеи от концепции до рабочего проекта и реализации;
- Овладение прикладными навыками проектирования и визуализации проектных решений в профессиональной деятельности.

В процессе изучения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции: УК-2, УК-9, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8, ПК-2

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Механизмы использования самоконтроля в работе над реализацией проекта;
- Формы представления проекта заинтересованным сторонам и «заказчикам»
- Знает нормативные требования к созданию инклюзивной среды средствами дизайна;
- Значение методически правильной организации эскизирования, этапы, стадии и виды эскизирования;
- Классификацию эскизной работы по видам решаемых задач;
- Критерии принятия и отбора образных решений в творческой профессиональной деятельности;
- Особенности видов творческой работы в профессиональной деятельности дизайнера;

- Области и объекты профессиональной деятельности дизайнера в рамках своей специальности;
- Значение методически правильной организации проектирования; этапы, стадии и виды проектирования;
- Типологический состав дизайн-проекта в своей профессиональной сфере;
- Взаимовлияние эстетических, технологических, эксплуатационных и экономических аспектов в проектировании дизайн-объекта
- Осознает место и роль дизайна в процессах формирования культуры и культурной среды;

Государственные программы и проекты в области государственной культурной политики;

Уметь:

- Точно следовать плану, выполняя необходимые действия;
- Осуществлять самоконтроль в работе над реализацией проекта;
- Оформлять проект в необходимом формате согласно целеназначению и требованиям сложившихся нормативных и профессиональных стандартов
- Пользуется нормативной литературой по проектированию инклюзивной предметно-пространственной среды для лиц с ОВЗ;
- Организовать творческую работу методически правильно, с соблюдением приёмов и форм художественного эскизирования;
- Ставить самостоятельно творческие задачи в профессиональной деятельности;
- Разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
- Организовать творческую работу методически правильно, с соблюдением приёмов и форм художественного эскизирования;
- Организовать проектную работу методически правильно, с соблюдением норм и требований к дизайн-проектированию;
- Проектировать по выданному техническому заданию;
- Учитывать совокупность технологических и экономических факторов в принятии эстетических решений;
- Формулировать актуальную проблематику современной культуры России применительно к своей профессиональной сфере;
- Осуществлять коммуникацию и вступать в партнерство по проектам социальной и культурной значимости;

Владеть:

- Корректирует проектные решения и план действий согласно новым факторам и изменению ситуации
- Перспективным видением развития проекта в дальнейшем, способами его совершенствования;
- Презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории.
- Осуществляет проектирование инклюзивной предметно-пространственной среды в своей профессиональной деятельности;
- Осуществляет экспертную оценку характеристик инклюзивной среды в объектах дизайна.
- Производить эскизирование на поставленную задачу;
- Применять критерии принятия и отбора проектных решений в творческой профессиональной деятельности;
- Обосновывать свои художественные решения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека;
- Синтезировать набор возможных художественных решений в объекте дизайна,
- Обеспечивать образность и функциональность решений;

- Производить проектирование объекта дизайна в целом и его частей, элементов в составе проектной группы;
- Синтезирует и гармонизирует в проектируемом объекте дизайна эстетические, технологические, эксплуатационные и экономические решения
- Навыками выбора тем и проектов для профессиональной деятельности, находящихся на острие интересов общества и государственной культурной политики;
- Участвует в государственных программах и мероприятиях, формирующих современную культурную политику России, как участник творческих конкурсов, социальных и волонтерских проектов.

В числе профессиональных компетенций по индикаторам степени их освоения обучающийся должен:

- Способен разрабатывать концепцию творческого проекта в области графического дизайна
- Выполняет проектные работы по эскизированию, моделированию, макетированию и других видов работ по созданию дизайн-объекта
- Использует в творческой деятельности формы и инструменты смежных видов искусства и дизайна
- Владеет на профессиональном уровне инструментарием графического дизайнера
- Способен создавать сложные комплексные проекты в области графического и коммуникативного дизайна
- Обладает навыками проектирования технологической цепочки для различных видов продукции графического дизайна
- Разрабатывает всю технологическую цепочку по созданию продукции графического дизайна от получения технического задания до выпуска прототипа и промышленного образца
- Оформляет проектные и технологические решения установленным образом, с соблюдением отраслевых стандартов, норм и правил
- Обладает навыками профессиональной коммуникации с Заказчиком, коллегами по авторскому коллективу и со специалистами производственного цикла
- Способен передать технологические карты проекта для внедрения на производство

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущую аттестацию;
- рубежную аттестацию;
- промежуточную аттестацию.

Текущая аттестация (контроль формирования компетенций) осуществляется постоянно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Средствами текущей аттестации является контроль готовности к занятиям, учитывающий посещение занятий студентом; обеспеченность необходимыми материалами и инструментами для аудиторной работы; наличие работ, самостоятельно выполненных внеаудиторно; его готовность к консультации по выполненным в процессе самостоятельной работы заданиям. Результаты текущей аттестации преподаватель фиксирует в журнале учебной группы, где указывает посещение и качество аудиторной работы студента.

Рубежная аттестация осуществляется по окончании освоения раздела дисциплины. Рубежная аттестация проводится в виде предварительного просмотра с оценкой всех заданий по завершённому разделу дисциплины. Рубежные аттестации проводятся по окончании работы над заданиями очередного раздела, как правило, на 8-9 и 16-17 неделях учебного семестра.

Промежуточные аттестации – зачёты и дифференцированные зачёты проводятся по расписанию зачётной недели, в последнюю учебную неделю семестра.

Промежуточные аттестации – экзамены проводятся в рамках экзаменационной сессии по итогам учебного семестра в форме итогового кафедрального просмотра, с коллегиальной оценкой всем преподавательским составом кафедры индивидуальных достижений студентов по освоению дисциплины.

2. Методические рекомендации по заданиям текущей аттестации: сбор материала по темам разделов

Рекомендуется начинать изучать источники с общей информации по выбранной теме научно-исследовательской работы с учебников и монографий, затем переходить к публикациям более узкой тематики. На этом этапе можно начинать составлять список использованных источников. На основе анализа документов выявляется круг задач по теме дисциплины, которые ставятся во введении, решаются в основной части, выводы по результатам решения задач кратко излагаются в конце каждого раздела и в заключении.

Все источники делятся на первичные и вторичные. К первичным относятся первоиздания или академические издания, акты, оригинальные документы, протоколы, статистические данные и т. д. Вторичными считаются те источники, в которых исходные прошли правку, переосмысление, цензуру – статьи, обзоры, перепечатки.

Для написания научной работы возможно использовать монографии, теории, авторефераты, сборники статей, материалы научных конференций, статьи и рецензии, научные журналы.

При подборе литературы следует советоваться с преподавателем.

Посетить библиотеку вуза лично или воспользоваться электронным каталогом для поиска литературы.

Так же источником информации становятся интернет-ресурсы. Критично относитесь к информации из сети интернет. Необходимо обращать внимание на репутацию сайта, на котором изложена информация. Рекомендуются электронные ресурсы библиотеки, электронно-библиотечные системы, электронные библиотеки.

3. Методические рекомендации по заданиям рубежной аттестации: опрос

Типовые задания к темам проектов по разделу дисциплины к рубежной и промежуточной аттестации.

Раздел 1. Основы дизайн-проектирования в графическом дизайне. Формообразование в графическом дизайне на основе стилизованного изображения (плакат, открытка, почтовая марка и т.п.).

Тема 4. Выразительность стилизованного изображения в объекте дизайна

- *Плакат «зоопарк»*
- *Плакат «балет»*
- *Плакат «кукольный театр»*
- *Коллекция почтовых марок «птицы»*
- *Коллекция почтовых марок «животные»*

Раздел 2. Формообразование в графическом дизайне на основе модульной сетки. Разработка основных элементов фирменного стиля (знак, логотип, паттерн, деловая полиграфия и т.п.).

Тема 4. Разработка фирменного стиля на основе изображения

- *Фирменный стиль торговой марки детских товаров «Пингвин»*
- *Фирменный стиль кафе «Чайка»*

- *Фирменный стиль торговой марки игрушек «Коты»*
- *Фирменный стиль магазина «Кенгуру»*
- *Фирменный стиль магазина для новорожденных «Аист»*

Раздел 3. Проектирование объектов графического дизайна на основе типографики и шрифтовой композиции (афиша, плакат, обложка книги, элементы навигации, фирменный стиль и т.п.).

Тема 3. Создание эмоционального плаката на основе типографики

- *Плакат «Титаник»*
- *Плакат «Революция»*
- *Плакат «Гагарин»*
- *Плакат «Масленица»*
- *Плакат «Хоровод»*

Тема 4. Курсовой проект. Создание дизайна обложки книги на основе шрифтовой композиции

- *А.С. Пушкин «Сказки»*
- *К.С. Льюис «Хроники Нарнии»*
- *В. Каверин «Два капитана»*
- *А. Дюма «Три мушкетера»*
- *Б. Шергин «Поморские были и сказания»*

Раздел 4. Проектирование объектов графического дизайна на основе комплексного использования рисованной графики, шрифта, фотоизображения (рекламный плакат, обложка журнала, лендинг-страница сайта и т.п.).

Тема 2. Создание обложки глянцевого журнала по темам

- *«Архитектура и дизайн»*
- *«Красота и здоровье»*
- *«Дом и сад»*
- *«Театр и кино»*
- *«Музыка и танец»*

Тема 3. Создание театральной или киноафиши

- *А.П. Чехов «Три сестры»*
- *Ф.М. Достоевский «Бесы»*
- *Д. Бокаччо «Декамерон»*
- *Э. Хэмингуэй «Старик и море»*
- *П. Гринуэй «Контракт рисовальщика»*

Раздел 5. Проектирование комплексного объекта графического дизайна в пространстве архитектурной среды (уличная граффити, система навигации учреждения культуры, система рекламы торговой организации и т.п.).

Тема 2. Создание объекта граффити

- *Компания раздельного сбора мусора «Экосборка»*
- *Спортивная школа «Самбо 70»*
- *Детский музыкальный театр «Домисолька»*
- *Объединенный музей Ю.А. Гагарина, в г. Гагарин*
- *Институт культуры «МГИК»*

Тема 3. Курсовой проект. Создание стилеобразующих элементов информационно-навигационной системы

- *Университетский кампус МГИК*

- Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино
- Музей-заповедник Царицыно
- Объединенный музей Ю.А. Гагарина, в г. Гагарин
- Аэропорт «Шереметьево»

Раздел 6. Проектирование комплексного объекта коммуникативного дизайна для информационного и медиа-пространства (WEB-дизайн сайта, моушен-презентация социального проекта, рекламный ролик и т.п.).

Тема 2. Создание дизайна сайта

- Сайт знакомств для православных людей
- Сайт экспериментального театра-студии
- Сайт клуба любителей рок-музыки
- Сайт фан-клуба хоккейной команды Трактор
- Сайт библиотечно-культурного центра

Тема 3. Создание короткого видеоролика социального назначения с использованием техники моушен-дизайна

- Социальный ролик о раздельном сборе мусора
- Агитационный ролик для волонтеров на археологических раскопках
- Социальный ролик о помощи пожилым людям
- Социальный ролик о донорстве
- Социальный ролик об ответственном потреблении

Раздел 7. Проектирование объектов графического дизайна в рекламной индустрии (бренд-дизайн, дизайн рекламной компании, наружная реклама, ТВ-реклама, интернет-реклама и т.п.). 5.

Тема 2. Создание системного дизайна новой торговой марки / упаковки линии продуктов нового бренда

- Бренд сувенирной продукции для туристического Золотого кольца
 - Рекламная компания Экспо-2030 в Москве
 - Рекламная компания парка Патриот
 - Рекламная компания крупной публичной компании (Росагро, Роскосмос и т.п.)
1. Бренд гильдии анимационного кино

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы дизайн-проектирования в графическом дизайне. Формообразование в графическом дизайне на основе стилизованного изображения (плакат, открытка, почтовая марка и т.п.).

Тема 2. Инструменты стилизации изображения

1. Упражнение на упрощение изображения
2. Упражнение на обобщение изображения
3. Упражнение на выявление движения в изображении
4. Упражнение на декорирование поверхности изображения

Тема 3. Форма и контрформа

1. Упражнение на выявление формы
2. Упражнение на выявление контрформы
3. Упражнение на сочетание формы и контрформы

Раздел 2. Формообразование в графическом дизайне на основе модульной сетки. Разработка основных элементов фирменного стиля (знак, логотип, паттерн, деловая полиграфия и т.п.).

Тема 2. Приёмы построения сетки

1. Упражнение на разбор существующего знака и выявление его модульной сетки
2. Поисковые эскизы построения сетки изобразительного знака

Тема 3. Создание знака на основе графической сетки

1. Детализирующий эскиз построения графической сетки знака
2. Эскиз стилизации изобразительного знака
3. Масштабный эскиз знака
4. Итоговое решение изобразительного знака

Раздел 3. Проектирование объектов графического дизайна на основе типографики и шрифтовой композиции (афиша, плакат, обложка книги, элементы навигации и т.п.).

Тема 2. Специфика шрифтовой композиции

1. Упражнение на симметричную шрифтовую композицию
2. Упражнение на ассиметричную шрифтовую композицию
3. Упражнение на свободную шрифтовую композицию
4. Упражнение на изобразительность шрифтовой композиции

Раздел 4. Проектирование объектов графического дизайна на основе комплексного использования рисованной графики, шрифта, фотоизображения (рекламный плакат, обложка журнала, лендинг-страница сайта и т.п.).

Тема 2. Создание обложки глянцевого журнала по темам

1. Поисковые эскизы
2. Композиционные эскизы
3. Детализирующие эскизы
4. Цветовые эскизы
5. Итоговое решение обложки

Тема 3. Создание театральной или киноафиши

1. Поисковые эскизы
2. Композиционные эскизы
3. Детализирующие эскизы
4. Цветовые эскизы
5. Итоговое решение афиши

Раздел 5. Проектирование комплексного объекта графического дизайна в пространстве архитектурной среды (уличная граффити, система навигации учреждения культуры, система рекламы торговой организации и т.п.).

Тема 2. Создание объекта граффити

1. Поисковые эскизы
2. Композиционные эскизы
3. Детализирующие эскизы
4. Цветовые эскизы
5. Картон

Тема 3. Курсовой проект. Создание стилеобразующих элементов информационно-навигационной системы

1. *Эскизы на графический стиль*
2. *Эскизы на шрифтовые решения*
3. *Эскизы на изобразительные знаки, пиктограммы*
4. *Эскизы на цветовое решение*
5. *Черновой макет*
6. *Чистовой макет*

Раздел 6. Проектирование комплексного объекта коммуникативного дизайна для информационного и медиа-пространства (WEB-дизайн сайта, моушен-презентация социального проекта, рекламный ролик и т.п.). 4

Тема 2. Создание дизайна сайта

1. *Эскизы на архитектуру (структуру) сайта*
2. *Поисковые эскизы*
3. *Композиционные эскизы*
4. *Детализирующие эскизы*
5. *Цветовые эскизы*
6. *Макет сайта*

Тема 3. Создание короткого видеоролика социального назначения с использованием техники моушен-дизайна

1. *Наброски сценария*
2. *Эскизы раскадровки*
3. *Эскизы на образ персонажей*
4. *Композиционные эскизы*
5. *Цветовые эскизы*
6. *Отрисовка ролика*
7. *Эскизы шрифтовых решений в текстах*
8. *Наложение звука*

Раздел 7. Проектирование объектов графического дизайна в рекламной индустрии (бренд-дизайн, дизайн рекламной компании, наружная реклама, ТВ-реклама, интернет-реклама и т.п.).

Тема 2. Создание системного дизайна новой торговой марки / упаковки линии продуктов нового бренда

1. *Наброски рекламной концепции*
2. *Эскизы структуры проекта*
3. *Поисковые эскизы*
4. *Композиционные эскизы*
5. *Детализирующие эскизы*
6. *Цветовые эскизы*
7. *Макеты элементов комплексного проекта*
8. *Черновой макет*
9. *Чистовой макет*

6.3.3 Примерные темы докладов-презентаций на семинарских занятиях к текущей аттестации

Доклады-презентации проводятся на семинарах, каждому из обучающихся предлагается самостоятельно выбрать или предложить свою тему доклада в контексте изучаемого раздела дисциплины, например:

Раздел 3. Проектирование объектов графического дизайна на основе типографики и шрифтовой композиции (афиша, плакат, обложка книги, элементы навигации и т.п.).

Тема 1. Типографика и шрифт как выразительные средства графического дизайна.

- *Исторические рукописные книги*
- *Античные шрифты и тексты*
- *Шрифт в произведениях мирового искусства*
- *Гротески в эстетике модернизма*
- *Шрифтовая композиция в Русском авангарде*
- *Типографика Яна Чихольда*
- *Типографика Эмиля Рудера*
- *Шрифты постмодернизма*

Раздел 4. Проектирование объектов графического дизайна на основе комплексного использования рисованной графики, шрифта, фотоизображения (рекламный плакат, обложка журнала, лендинг-страница сайта и т.п.).

Тема 1. Графический дизайн в полиграфии.

- *Дизайн периодических изданий – гляцевые журналы*
- *Газетный дизайн*
- *Журнальная иллюстрация*
- *Рекламные каталоги*
- *Дизайн витрин*
- *Театральная афиша*

Раздел 6. Проектирование комплексного объекта коммуникативного дизайна для информационного и медиапространства (WEB-дизайн сайта, моушен-презентация социального проекта, рекламный ролик и т.п.).

Тема 1. Графический дизайн на нематериальных носителях. *Тенденции современного WEB-дизайна на примере сайтов – победителей конкурсов*

- *Дизайн телевизионной заставки на тематическом канале*
- *Дизайн корпоративной страницы в соцсетях*
- *Моушен-дизайн в медиа*
- *Дизайн телевизионной рекламы*
- *Интерфейсы компьютерных программ*
- *Дизайн игровых приложений для смартфонов*

Раздел 7. Проектирование объектов графического дизайна в рекламной индустрии (бренд-дизайн, дизайн рекламной компании, наружная реклама, ТВ-реклама, интернет-реклама и т.п.).

Тема 1. Графический дизайн в рекламе. *Брендинг и ребрендинг сегодня*

- *Современные тенденции упаковки*
- *Упаковка парфюмерных изделий*
- *История успеха крупных рекламных компаний*

Выдающиеся дизайнеры в мире рекламы

4. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов:

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада,

конспектирование изучаемой литературы, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, макетов и чистовых заданий по дисциплине, компьютерное проектирование и моделирование.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски в эскизировании, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Подготовка к экзамену также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к экзамену обучающийся исправляет недочёты, проводит финализацию всех практических творческих заданий за семестр, распечатывает задания, выполненные в цифровом формате, оформляет работы к просмотру.

5. Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации к семинарским занятиям.

Доклад-презентация готовится обучающимся по выбранной теме. Представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к выбранному явлению, персоналии или произведению графического дизайна.

Экранная презентация является визуальным сопровождением устного доклада. Она не должна быть тождественна докладу, но должна расширять, дополнять сказанное. Давать опорную визуальную информацию, которая нуждается в представлении и комментарии докладчика. Может так же содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада.

Объём экранной презентации – от 15 до 25 слайдов, длительность доклада – 10-15 минут. Выполняется экранная презентация в приложении PowerPoint, как многостраничный файл, адаптированный к формату интерактивной доски (пропорция изображения -16:9).

Доклад предполагает осмысление и анализ достижений графического дизайна, выбранного обучающимся по изучаемой проблеме, умение сформулировать роль и значимость объекта изучения, демонстрацию глубокого ознакомления с объектом изучения и навык сбора приоритетной визуальной информации.