Р Г Х П У им. С.Г. Строганова
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
Университет им. С.Г. Строганова

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
_____ _____ 2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.01 «Проектирование в графическом дизайне»
Направление подготовки 54.03.01«Дизайн»
Профиль подготовки «Графический дизайн»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная
Институт, факультет Дизайн
Кафедра-разработчик рабочей программы Коммуникативный дизайн

Курс 3,4
Семестр 5,6,7

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	8	0,2
Практические занятия	388	10,8
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	117	3,25
Форма аттестации Зачет с оценкой: 5,6 сем Экзамен: 7 сем Курсовая – 6,7 сем	27	0,75
Всего	540	15,0

Москва, 2023 г.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
рабочей программы дисциплины

Рабочая программа дисциплины:

Проектирование в графическом дизайне

Наименование дисциплины

для набора 2023 года

Рассмотрена и актуализирована на заседании

	Наименование	№ протокола	Дата протокола
1	Кафедра «Коммуникативный дизайн»	№ 05/23	26.05.2023
2	Учебно-методический совет факультета «Дизайн»	№ 2	05.07.2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1010 от 13 августа 2020 г по направлению 54.03.01 «Дизайн»
По профилю «Графический дизайн» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.

Разработчик программы:
профессор (должность) _____ (подпись) В.А. Музыченко (Ф.И.О)

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры «Коммуникативный дизайн», протокол от 26.05. 2023 № 05//23

Зав. кафедрой _____ (подпись) В.А. Музыченко (Ф.И.О.)

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Протокол заседания учебно-методического совета факультета Дизайн МГХПА им. С.Г. Строганова от 06.07.2023 № 9
Председатель комиссии

и.о. декана факультета Дизайн _____ Е.Н.Рыжкина

Начальник УУ _____ Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Проектирование» является профессиональная подготовка дизайнеров-графиков, художественно-проектная деятельность которых играет значимую роль в современном обществе, участвуя в формировании визуальной среды, ее коммуникативных процессов, обеспечивающих связь между человеком и человеком, между человеком и предметом, между человеком и процессом. Подготовка бакалавров ведется на основе обеспечения тесной связи учебного процесса с требованиями современной реальной дизайн-практики - учебные задания могут быть предложены, а в дальнейшем и реализованы различными государственными и коммерческими организациями.

Задачи дисциплины:

- выработка у учащихся способности решать самые разнообразные профессиональные задачи, способствовать становлению мировоззрения дизайнера, способного критически оценивать окружающую действительность, остро реагирующего на нужды общества в профессиональной области, осознающего социальную значимость своей профессии;
- профессиональное воспитание будущих дизайнеров-графиков в органическом единстве с широкой художественной подготовкой;
- обучение студентов приобретению необходимых знаний и навыков, овладению аналитическим, художественно-образным и проектным мышлением, принципами и методами проектирования;
- подготовка студентов с учетом насущных задач современного развития мировой проектной культуры, экономики государства и в тесной связи с «заказчиком» – рекламными агентствами и дизайн-студиями;
- обучение будущих дизайнеров экспериментальному проектированию новых объектов дизайн-графики, реализация которых может опережать существующие возможности производственного процесса, учитывать более совершенные технику, технологии и материалы;
- обучение студентов созданию оригинальных, принципиально новых произведений дизайн-графики;
- раскрытие у студентов способности в каждом единичном случае видеть общие закономерности современного этапа развития профессионального дизайнерского мышления.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Проектирование» относится к вариативной части ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» набор знаний, умений, навыков и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Проектирование» бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

- *«Пропедевтика»;*
- *«Технический рисунок»;*
- *«Цветоведение и колористика»;*
- *«Информационные технологии в дизайне»*
- *«Фотографика».*

Дисциплина «Проектирование» является основной и опирается на сопутствующие параллельные дисциплины:

- *«Типографика»;*
- *«Техники журнальной графики»;*
- *«Иллюстрация»;*
- *«Шрифт»;*
- *«Технологии полиграфии».*

Знания, полученные при изучении дисциплины «Проектирование» могут быть использованы при прохождении учебной, производственной и преддипломной практик, выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской, художественной, проектной, информационно-технологической деятельности по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»..

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Проектирование»

ПК-1 – Способен применять знания законов композиции в дизайн-проектировании, учитывать стилевые и стилистические особенности образа проектируемого объекта, подбирать, изготавливать и обрабатывать иллюстрации, владеть специальным рисунком и приемами работы в различных техниках современной проектной графики

ПК-2 – Способен анализировать и определять требования к дизайн-проекту, производить поиск, сбор и анализ информации и необходимой для разработки проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации с учетом пожелания заказчика и предпочтений целевой аудитории

ПК-3 – Способен на основе полученных теоретических знаний, различать историко-культурные и стилевые этапы развития графических и полиграфических объектов, учитывать свойства используемых материалов и технологию производства полиграфической продукции при выполнении дизайн-проекта объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации

ПК-4 – Способен разрабатывать концепции и объекты графического дизайна, выполнять эталонные образцы объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации или его отдельные элементы в оригинал-макетах и материале

ПК-5 – Способен свободно владеть пакетом современных графических программ, использовать информационные ресурсы: современные компьютерные технологии и графические редакторы, позволяющие профессионально воспроизводить поиск и реализацию творческой идеи, осуществлять подготовку итоговой версии проекта к его демонстрации в электронной или печатной формах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:

- современную роль и значимость визуальной коммуникации,
- современный арсенал средств и методов проектирования в графическом дизайне,
- современные информационные ресурсы, современное компьютерное оборудование и программное обеспечение

2) Уметь:

- воплощать творческий замысел (проектную идею) в проектное решение,
- подготовить оригинал-макет предназначенный для реального тиражирования.
- самостоятельно принимать решения в работе в роли дизайнера

3) Владеть:

- концептуальным и проектным мышлением,
- умением работы с различными типами графической информации,
- сбором, анализом и классификацией информации,
- профессиональными навыками в проектировании сложных комплексных объектов в области визуальной коммуникации: айдентики, упаковки, плаката, многополосных изданий (включая периодику), мультимедийных проектов,
- умением презентации собственных проектов.

4. Структура и содержание дисциплины «Проектирование»

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции	Аудиторная/ самостоятельная
	Раздел I **Тема 1.** Проектирование серии объектов с выраженной рекламно-информационной функцией (На примере упаковки и POS материалов)	5 семестр	144/36	ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5	Аудиторная/ самостоятельная

	Раздел II **Тема 2.** Коммуникация в дизайне: информация - смыслообразование - проектная идея – образ. Плакатные серии: авторский плакат, социальный плакат, коммерческий (рекламный) плакат	6 семестр	188/36	ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5	Аудиторная/ самостоятельная
	Раздел III **Тема 3.** Сложные многочастные информационные структуры. Проектирование сложно структурированного многополосного издания. На примере каталога /буклета изучаются информационные и композиционные взаимоотношения: формы и содержания, текста и контекста, темпоритмика издания; взаимоотношения иллюстрации,	7 семестр	144/288	ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5	Аудиторная/ самостоятельная
	Раздел IV **Тема 4.** Основы проектирования сложного графического комплекса. Айдентика (фирменный стиль). Понятие стилевого единства.	7 семестр	72/288	ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5	Аудиторная/ самостоятельная

5. Содержание практических занятий по дисциплине «Проектирование»

5 семестр					
4	Проектирование серии объектов с выраженной рекламно-информационной. Графический дизайн в упаковке. (Серия упаковки единой товарной	2	Разрабатывается графическое решение серии упаковок, элементы рекламно-информационных и конструктивных комплексов.	Понятие нформативности формы. Выбор темы. Поиск «Культурного прототипа» как стилевой основы проекта: литературный персонаж / известный архитектор / художник / скульптор / артист / кино-герой и пр.	*ПК1,ПК2, ПК3,ПК4, ПК5*
			Информационное	Определение типологии продукта	

	группы)		поле и структура содержания.	составляющего серию. Понятие классов продуктового рынка: стереотип массового, среднего и люксового сегмента.	
			Форма и конструктивно-технологические особенности.	Выбор материалов, конструкций и технологий изготовления.	
			Определение стилевой доминанты: шрифт, типографика, цвет, иллюстрация.	Композиционное решение: главное – второстепенное, «лицо» и оборот, последовательность прочтения. Определение стилевого единства графического языка Переплетные материалы. Способы печати и тиснения. Цифровые технологии. Подготовка оригиналов для типографии.	
			Подготовка презентации проекта серии упаковки	Изготовление макетов, имиджевая фотосессия, компоновка и распечатка проекта.	
	Итого 5 семестр	**2**			
6 семестр					
6	Графическая коммуникация в рекламе. Проектирование плакатных серий: авторский плакат, социальный плакат, коммерческий (рекламный) плакат.	2	Коммуникация образа и адресность сообщения.	Информация: значимость и структура высказывания. Выбор темы для 3-х плакатных серий Иллюстративность и метафоричность графического высказывания на примере плакатной формы.	*ПК1,ПК2, ПК3,ПК4, ПК5*
			Смыслообразование, Взаимоотношение формы и содержания	– противопоставление, – прямое и косвенное, – одно и многозначное, – гипербола, – метафора, – информационная интрига.	
			Графическая форма: контраст и нюанс. Композиционная основа и доминанта.	Знаки и знаковые системы, как графические составляющие среды.	
			Графическая форма: контраст и нюанс. Композиционная	Коммуникационные элементы (указатели, надписи, стрелки, сигнатуры и т.д.). Фактура.	

			основа и доминанта. Подготовка презентации проекта серии упаковки	Использование различных видов фактур в графическом дизайне и рекламе.	
	Итого 6 семестр	**2**			
			7 семестр		
7	Сложно структурированное издание /книга, буклет /каталог /годовой отчёт. Работа с различными типами информации	2	1. Сложно структурированный текст — как композиционная основа многополосного издания: определение конструкции издания определение формата и полосности	Виды печатной продукции. Связь оформления с содержанием и идейной направленностью издания. Психофизические аспекты воздействия цвета в различных возрастных группах потребителей. Понятие жанра.	*ПК1,ПК2, ПК3,ПК4, ПК5*
			Определение стилевого решения: пропорционирование, модульная сетка и полоса набора, выбор шрифтовых гарнитур. разработка системы стилей набора и параграфа.	Пропорциональное решение в организации пространства специальных изданий. Особенности дизайн-проектирования книжного издания.	
	Инновационные подходы в конструкции макета книжного издания.		Верстка издания. Поиск, создание и подготовка иллюстративных материалов.	Стилевые особенности в дизайне книжного издания.	
			Изготовление макета издания, переплетные работы. Подготовка и презентация проекта книжного издания;	Темпоритмика издания. Взаимоотношения иллюстрации, инфографики, типографики и сложного текстового набора. Фотосессия макета издания.	

	Итого 7 семестр	**2**			
			7 семестр		
8	Дипломное проектирование	4	Разработка портфолио.	Работа над преддипломным эскизным материалом по структурным разделам выпускной квалификационной работы.	*ПК1,ПК2, ПК3,ПК4, ПК5*
			Техническое задание и проектная документация графических проектов.	Работа над преддипломным эскизным материалом по структурным разделам выпускной квалификационной работы.	
			Проектирование бренд-бука.	Работа над преддипломным эскизным материалом по структурным разделам выпускной квалификационной работы.	
			Кафедральный просмотр работ по дипломному проектированию	Оценка выполненных заданий по разделам выпускной квалификационной работы	
	Итого 7 семестр	**4**			

Основные разделы и темы курса:

Раздел I. 3 курс, 5 семестр

Тема 3. Проектирование серии объектов с выраженной рекламно-информационной функцией (На примере упаковки и POS материалов)

Графика на объёме. Понятие серии

Цель - изучение и практическое освоение методов проектирования серии объектов: рекламно-информационная функция, взаимоотношение графики и объёма, конструктивные особенности.

Разрабатывается графическое решение серии упаковок, конструируются наборы емкостей в единой упаковке: для предприятий промышленности, торговли, сферы обслуживания и других целей, элементы рекламно-информационных и конструктивных комплексов (культурно-зрелищных мероприятий, общественные организации) серии малоформатных тиражируемых изданий.

Перед студентами ставится задача создания композиционного решения и стилевого единства группы объектов дизайн-графики, наглядно отражающей производственную сущность того или иного предприятия, организации или проводимых мероприятий, рекламных компаний и т.д.

1. Информативность формы.
2. «Культурный прототип» — как стилевая основа.
3. Информационное поле и структура содержания.
4. Форма и конструктивно-технологические особенности.

5. Понятие классов продуктового рынка: стереотип массового, среднего и люксового сегмента.
6. Определение стилевой доминанты: шрифт, типографика, цвет, иллюстрация.
7. Композиционное решение: главное – второстепенное, «лицо» и оборот, последовательность прочтения.
8. Определение стилевого единства графического языка.
9. Вариативность проектного решения серии.

Формируемые компетенции: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5

Раздел II 3 курс, 6 семестр

Тема 4. Коммуникация в дизайне:
информация – смыслообразование – проектная идея – образ

Коммуникация образа и адресность сообщения. Иллюстративность и метафоричность графического высказывания на примере плакатной формы.

Проектирование плакатных серий: авторский плакат, социальный плакат, коммерческий (рекламный) плакат.
1. Информация: значимость и структура высказывания.
2. Смыслообразование
3. Взаимоотношение формы и содержания
4. Формы графического высказывания:
   – противопоставление,
   – прямое и косвенное,
   – одно и многозначное,
   – гипербола,
   – метафора,
   – информационная интрига.
5. Графическая форма: контраст и нюанс
6. Композиционная основа и доминанта.

Формируемые компетенции: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5

Раздел III. 4 курс, 7 семестр

Тема 5. Сложные многочастные информационные структуры

Сложно структурированное издание /книга, буклет /каталог /годовой отчёт.
Работа с различными типами информации.

Цель: На примере книжного издания изучаются информационные и композиционные взаимоотношения: формы и содержания, текста и контекста, темпоритмика издания; взаимоотношения иллюстрации, инфографики, типографики и сложного текстового набора.

Содержание и форма издания.

2. Сложно структурированный текст — как композиционная основа многополосного издания:
   – определение конструкции издания
   – определение формата и полосности
2. Определение стилевого решения:
   – пропорционирование, модульная сетка и полоса набора
   – выбор шрифтовых гарнитур.
   – разработка системы стилей набора и параграфа.
4. Изучение, разработка /выбор конструкции издания.
5. Композиция разворота:
   – иллюстрация, акциденция, текст.
6. Верстка издания
7. Поиск, создание и подготовка иллюстративных материалов.
8. Изготовление макета издания, переплетные работы.
9. Подготовка и презентация проекта книжного издания;

Формируемые компетенции: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5

Раздел IV. 4 курс, 7 семестр

Основы проектирования сложного графического комплекса
Айдентика (фирменный стиль). Понятие стилевого единства.

Тематика проекта напрямую связана с реальными заказчиками и запросами общества. Это учреждения культуры, общественные организации, выставочные комплексы, фестивали – как государственные, так коммерческие.

Визуальные коммуникации:
комплексное графическое решение объектов различной функциональной направленности, объединённых единым стилевым решением.
Основные средства стилеобразования:
– единство принципов композиционной организации,
– цветовая гармония,
– шрифтовое и типографическое решение
– доминирующие элементы и образы.

Содержание проекта:
1. Основные стилеобразующие элементы:
– Разработка эмблематики /знак /логотип,
– Шрифтовое решение
– Типографическое решение
– Колористическая гамма

2. Определение стилевого решения комплекса.

3. Состав проекта предполагает использование различных носителей информации, это: деловая документация, лефлет /буклет, элементы навигации, плакатные серии, сувениры и пр. в зависимости от выбранной темы.

Формируемые компетенции: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5

6. Самостоятельная работа – выполнение этапов проектирования

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Количество часов	Краткое содержание	Компетенции
	Раздел III. **Тема 3.** Проектирование серии объектов с выраженной рекламно-информационной функцией (На примере упаковки и POS материалов)	144/36		ПК1,ПК2, ПК3,ПК4, ПК5

8.3 Электронные ресурсы

Электронная библиотека http://www. libok.net
Электронная библиотека http://www. LibraryEbook.ru
Библиотека культуры Гумер http://www.gumer.info/
Интернет-издание о креативных индустриях LAM http://www.lookatme.ru/
Интернет-сообщество о дизайне Novate http://www.novate.ru/
Интернет-журнал Культурология.РФ http://www.kulturologia.ru/
Сайт по искусству и гуманитарным наукам Colossal http://www.thisiscolossal.com/
Сервис микро-блогов Tumblr https://www.tumblr.com/blog/202notfound
http://designet.ru/
http://videotuts.ru/
http://www.maxon.net/

8.4 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий (таблица 4, 5).

Таблица 4

Локальные информационные технологии

	Наименование	Доступность для обучающихся
	bbe CS6 Design and Web Premium	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной

		работы в вузе
	Adobe Creative Suite 6 Master Collection	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы в вузе
	CINEMA 4D 18.020	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы в вузе
	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы в вузе
	Офисный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы в вузе

Таблица 5

8.5. Перечень программного обеспечения

Программы пакета Microsoft Office Word, пакет Adobe, 3ds Max, ArchiCAD, ScetchUp.

Стандартные демонстрационные программы, обеспечивающие воспроизведение средств фото презентаций и видео проекционных материалов (ppt, pptx, avi и др.).

8.6. Перечень информационных справочных систем

Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru: Психологическая энциклопедия; Большая Советская энциклопедия; Современная энциклопедия; Большой энциклопедический словарь; Художественная энциклопедия; Энциклопедия культурологии; Постмодернизм. Словарь терминов.

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудитории со столами по количеству студентов, оборудованные проекционной техникой (компьютером, экраном и проектором), а также персональными компьютерами для каждого студента с широкополосным WI-FI для свободного доступа в Интернет.

Бумажные литературные информационные источники, Интернет-источники, фонды кафедры «Коммуникативный дизайн», тематические проектные видео-презентации. Лекционные занятия, мастер-классы и т.д.

Программы пакета Microsoft Office Word, пакет Adobe, 3ds Max, ArchiCAD, ScetchUp.

Стандартные демонстрационные программы, обеспечивающие воспроизведение средств фото презентаций и видео проекционных материалов (ppt, pptx, avi и др.).

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методология дисциплины Пропедевтика базируется на обобщении накопленного к настоящему времени опыта по теории композиции. В курсе проблемы композиции рассматриваются под специфическим для дизайнера среды углом зрения. Главной задачей дисциплины становится уход от абстрактных, формальных примеров к созданию композиций сюжетно-тематического содержания, наполнение их образными чертами. Одновременно с этим задания курса нацелены на обучение студентов гармоничной работе с многомерной предметно-пространственной средой, проектирование которой требует глубоких знаний о взаимосвязи составляющих – объектов, форм, материалов, антуража. Поэтому важными задачами при подготовке будущего дизайнера среды становятся развитие основ структурного мышления, способности оперировать объемно-пространственными категориями уже на этапе плоскостной композиции, целостно воспринимать и отражать многогранность окружающего мира.

Учебный материал преподносится студентам в форме вводных и теоретических лекций, практических занятий, работы в фондах ВУЗа и кафедры.

Спецификой методической стратегии дисциплины Проектирование является системный подход, в раскрытии каждой темы. Образный акцент в заданиях курса проявляет себя в методике выполнения упражнений (примерная типовая схема):

- знакомство с темой на вводной лекции, погружающей студентов в соответствующую художественно-образную тематику; привлечение материалов Методического Фонда кафедры библиографический список специальной литературы по данной теме, методические рекомендации по исполнению задания;

- погружение в процесс выполнения задания в первичном эскизном ассоциативном поиске будущего образа в плоскостных графических упражнениях (материалы: бумага А4 формата) и упражнениях на основе макетирования (материалы – без ограничений);

- этап утверждения эскизов;

- этап выполнения заданий с учетом поставленных учебно-методических и творческих задач и рекомендаций.