

ПВНЗ УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА
Кафедра дизайну

Робоча програма навчальної дисципліни
ПРОЕКТУВАННЯ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

ОБОВ'ЯЗКОВА ДИСЦИПЛІНА

Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 022 «Дизайн»

Розробник:

Гребенюк І.В. доцент кафедри дизайну факультету архітектури,
будівництва та дизайну

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри дизайну
факультету архітектури, будівництва та дизайну 30 серпня 2018 року
(протокол № 1).

Завідувач кафедри
Кандидат мистецтвознавства, доцент

Н.М. Гілязова
30.серпня 2018 р.

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Проектування у графічному дизайні» складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців за спеціальністю 022 «Дизайн» ступеня вищої освіти «Магістр».

Метою дисципліни «Проектування в графічному дизайні» є: освоєння комплексу знань в області проектної діяльності в області графічного дизайну.

Завданнями дисципліни є: вільне використання набутих знань по композиції, колористики в практичній проектній діяльності графічного дизайнера. навчити студентів оформляти видання різних видів, складати проект оформлення видання, працювати з текстовою та зображальною частиною видання; відбирати, систематизувати та редагувати авторські матеріали, відповідно до тематики і концепції видання; на практиці застосовувати закони композиції відповідно до сучасних досягнень техніки і технологій. Вивчення даної дисципліни базується на попередніх знаннях дисциплін: «Композиція», «Дизайн-проектування», «Шрифти і типографіка», «Комп'ютерний дизайн в графіці».

Предметом курсу є зовнішня форма друкованого видання, її відповідність змісту, призначенню, існуючим нормам, стандартам, законам композиції відповідно до сучасних досягнень техніки і технологій.

Програмою дисципліни передбачено вивчення процесу оформлення друкованих видань, правил та прийомів опрацювання текстових і зображальних елементів, обкладинок і палітурок, титулів, довідково-допоміжної частини видання з урахуванням змісту, категорії читачів, призначення, можливості поліграфічних підприємств і забезпечення навичок технічного редагування на всіх етапах оформлення видання. Усі питання розглядаються у відповідності з вимогами сучасних державних стандартів.

Дисципліна включає розгляд наступних проблем:

- Концепція, проект, макет видання. Взаємодія тексту, зображення, заголовків.
- Оформлення основного, додаткового та довідкового тексту.
- Роль ілюстрації, її відповідність тексту, завданням публікації, композиції сторінки, макету видання.
- Дизайн обкладинки журналу, першої сторінки газети. Анонси, рубрики, зображення, акцент номера.
- Зовнішнє оформлення книжкового видання.
- Єдність елементів оформлення книжкового видання: титульні елементи, спускні та кінцеві сторінки, заголовки, декоративний та зображальний ряд.
- Шрифтова політика видавництва.

Інтеграція художніх, організаційних, виробничо-технічних аспектів роботи художника-оформлювача видання – обов'язкова умова створення якісного твору друку. При цьому поєднуються творчі функції художника і організаційно-технічні можливості художнього редактора, авторський задум і його втілення в проект.

Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички.

Студент повинен знати:

- основні терміни і визначення, якими користуються у видавничій практиці;
- технічні параметри видання, їх відповідність виду видання;
- редакційні та поліграфічні вимоги до текстової, зображальної частини видання, зовнішнього оформлення до зовнішнього та внутрішнього оформлення друкованих видань різних видів;
- послідовність редакційного опрацювання авторського оригіналу, сутність кожного виду роботи художнього та технічного редакторів;
- принципи та правила макетування та верстки.

Студент повинен уміти:

- розробити проект оформлення друкованого видання;
- створювати ескізи обкладинок, палітурок, титульних елементів, спускних та кінцевих сторінок;
- зв'язувати у єдиний композиційний ряд текстові та зображальні матеріали;
- оформляти основний, додатковий та довідковий текст.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Освітньо-професійна програма, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ESTS – 9	Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти та освітньо-кваліфікаційної програми спеціальності: 022 «Дизайн»	Обов'язкова (базова)	
Кількість модулів – 2		Рік підготовки:	
Загальна кількість годин – 270		1-й	1-й
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3		Лекції	
самостійної роботи – 3		24 год.	2 год.
		Практичні, семінарські	
		56 год.	8 год.
		Самостійна робота	
		162 год.	332 год.
		Вид контролю: залік, екзамен	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/2,5 для заочної форми навчання – 1/8.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; «5» - відмінно.

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у формі практичної (графічної) роботи і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС

Шкала в балах	Національна шкала	Шкала ЄКТС
90-100 балів	5 «відмінно»	A
80-89 балів	4 «дуже добре»	B
65-79 балів	4 «добре»	C
55-64 бали	3 «задовільно»	D
50-54 бали	3 «достатньо»	E
35-49 балів	2 «незадовільно»	FX
1-34 бали	2 «неприйнятно»	F

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характеру, лекція-діалог (запитання-відповіді), лекція-візуалізації проблеми (презентації видань), міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, практична робота, презентації, метод проектної роботи.

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється шляхом виконання студентами:

- 1) практичних (графічних) завдань;
- 2) презентацій і виступів на наукових заходах;
- 3) виставці графічних робіт;
- 4) підсумкового екзамену у формі захисту практичної роботи (завершена практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу).

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Визначення поняття «Проектування в графічному дизайні»

Графічний дизайн. Сфера використання. Поліграфічна база: рамки і можливості. Проект як сукупність різних видів діяльності. Соціальні функції графічного дизайну. Класифікація об'єктів графічного дизайну.

Тема 2. Методи і сценарії проектної роботи

Ескіз. Фіксування варіантів. Етапне планування роботи. Вербальна формула проекту. Стимулювання творчого пошуку силою слова. Варіанти назви проектів. Фактор часу. Підсумок роботи - завершений проект. Планування.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 3. Види художньої діяльності як складової частини проекту

Види графіки, тиражна графіка. Графіка в книзі, плакаті. Типографіка. Шрифтова графіка як самостійний вид проектування в графічному дизайні. Пластика. Скульптура. Світлина. Колір як композиційна складова проекту. Структура складних проектів - синтез. Сучасні принципи. Композиційні рішення. Поняття стилю, стилістики. Серія і серійність

Тема 4. Журнал. Специфіка мови і особливості сприйняття різних жанрів художнього оформлення видання

Формат і композиція журналу. Пошук стилю в рамках запропонованої тематики. Ескізи з пошуком теми, композиції, колірного рішення. Цифрові технології графічного дизайну на прикладі односторінкового документа. Програми для графічного дизайну. Порівняння параметрів. Вибір варіанту ескізу для подальшої розробки.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Тема 5. Простір книги, буклету як об'єкти дизайну

Художник і книга. «Книга художника». Об'ємно-площинні прийоми макетування. Місце шрифту (знака) в системі проектування друкованої продукції.

Основні елементи книжкового дизайну. Серійність. Ознаки та рамки серійності. Модулювання (пропорціональність) в типографіке. Формат. Поля. Система сприйняття розворотів і тимчасової характер впливу на читача-«глядача». Цифрові технології. Верстка і її структурна роль в проектуванні.

Тема 6. Ілюстрація в книзі.

Види ілюстрації. Коротка історія книжкової ілюстрації. Технічні можливості поліграфії в мистецтві книги. Жанри книги. Макет книги. Принципи книжкового макетування. Оригінал-макет. Художня література. Сюжет в книзі. Прочитання авторського тексту. Асоціативне рішення. Цифрові технології. Цифрова графіка і обробка «ручний» графіки для друку. Графічні програми.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

Тема 7. Шрифтова графіка

Структура і ієрархічна підпорядкованість. Способи виділення в тексті. Заголовок. Цифрові технології. Площина і глибина. Фактура слова. Журнальний макет. Рекламні модулі, смуги. Буклет з експресивним шрифтовим рішенням.

Тема 8. Обкладинка, обкладинка, суперобкладинка, футляр

Марка, логотип, товарний знак. Графіка і простота знака. Палітурні матеріали. Фактура як засіб композиції. Способи друку і тиснення. Цифрові технології. Підготовка оригіналів для друкарні. Суперобкладинка, різних видів. Сучасні дизайнерські рішення. Футляр. Конструювання. Упаковка як захист і структурний елемент.

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п	Назва теми	Форми контролю
1	Практична робота: Розробити колористичне і графічне рішення журналу з використанням обов'язкових елементів (логотипу, торгової марки, обов'язкової інформації для споживача)	Графічна робота
Модульний контроль Перевірка знань за попередніми темами.		Огляд робіт
Всього годин за I семестр		
2	Практична робота: Виконати макет книги з розворотним рішенням, рухом ритмікою ілюстративного матеріалу.	Графічна робота
Модульний контроль Перевірка знань за попередніми темами.		Огляд робіт
3	Практична робота: Створити проект зовнішнього оформлення книги, що композиційно і колористично об'єднує елементи книжкового оформлення	Графічна робота
Модульний контроль Перевірка знань за попередніми темами.		Огляд робіт

САМОСТІЙНА РОБОТА

Види та форми самостійної роботи	Форми контролю та звітності
Вивчення лекційного матеріалу і ознайомлення з	Перевірка звіту і

"Математичними розрахунками кількості матеріалів на замовлення. Використання поліграфічних калькуляторів"	презентації
Знайти приклади невдалого застосування шрифтів і їх сполучення у сучасних журнальних виданнях. Пояснити, запропонувати власне бачення.	Перевірка звіту і презентації
Знайти приклади невдалого застосування шрифтів і їх сполучення у книжкових виданнях. Пояснити, запропонувати власне бачення.	Перевірка звіту і презентації

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№	Назви змістових модулів і тем	Всього годин	Кількість годин			
			денна форма			
			у тому числі			
			Лекції (год.)	Практичні (год.)	Індивідуальна робота	Самостійна робота (год.)
Модуль 1						
Змістовний модуль 1.						
1	Визначення поняття «Проектування в графічному дизайні»	28	4	2		22
2	Методи і сценарії проектної роботи	30	2	4		24
Змістовий модуль 2.						
3	Види художньої діяльності як складової частини проекту	34	2	4		28
4	Журнал. Специфіка мови і особливості сприйняття різних жанрів художнього оформлення видання	38	2	8		28
Підсумковий модульний контроль (залік)						
Всього годин за I семестр		130	10	18	-	102
Змістовий модуль 3.						
5	Простір книги, буклету, як об'єкти дизайну	26	4	8		14
6	Ілюстрація в книзі	30	2	14		14
Змістовий модуль 4.						
7	Шрифтова графіка	26	2	10		14
8	Обкладинка, обкладинка, суперобкладинка, футляр	28	2	12		14
Підсумковий модульний контроль (екзамен)						
Всього годин за II семестр		140	10	44		56
Модуль 2						
ІНДЗ		-	-	-		-
Всього годин		270	20	62		158

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Адамов Е. Б., Кричевский В. Г. Оформление справочных изданий. М., 1981. 112 с.
2. Анисимов В. И. Основы и рисование печатного шрифта. Пг., 1922. 70 с.
3. Бельчиков И. Ф. Художественно-техническое и полиграфическое оформление печатной продукции. М., 1965. 160 с.
4. Галкин С.И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе: Общее и особенное в художественно-техническом конструировании периодических изданий. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - С. 7-14;
5. Герчук Ю. Я. Художественная интерпретация текста.- В кн.: Искусство книги (1970-1971). М., 1979, вып. 9, с. 27-41.
6. Гессен Л. И. Оформление книги: Руководство по подготовке рукописи к печати. Л., 1928. 328 с.
7. Голлербах Э. Ф. Современная обложка. Л., 1927. 28 с.+ +40 с. альбом.
8. Гончаров А. Д. Об искусстве графики. М., 1960. 84 с.
9. Гончарова Н. А. Композиция и архитектура книги. М., 1977. 96 с.
10. Динерштейн Е. А. Развитие издательского дела в союзных и автономных республиках. М., 1973. 62 с.

Додаткова

1. Головки С.Б. Дизайн ділових і періодичних видань. М. : Юніті-Дана, 2008
2. Рожнова О.І. Історія журнального дизайну ВД Університетська книга. 2009

Рекомендовані Інтернет-ресурси:

1. <http://www.saatchi-gallery.co.uk>; Сайт присвячений сучасному мистецтву різних жанрів;
2. <http://www.compuart.ru>; На сайті розглядаються проблеми сучасного комп'ютерного дизайну;
3. <http://artru.info>; Каталог робіт художників
4. <http://kak.ru>; Сайт, присвячений актуальним питанням графічного дизайну.