

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.01 «Дизайн-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	144	4,0
Форма аттестации		
Зачет с оценкой: 5,6 сем	72	2,0
Экзамен: 7 сем		
Курсовая – 6,7 сем		
Всего	612	17,0

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

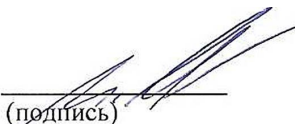
Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1010 от 13 августа 2020 г по направлению 54.03.01 «Дизайн»
По профилю «Графический дизайн» на основании учебного плана набора обучающихся 2022г.

Разработчик программы:

профессор

(должность)

(подпись)

В.А. Музыченко

(Ф.И.О)

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры «Коммуникативный дизайн», протокол от 24.04. 2022 № 04/22

Зав. кафедрой

(подпись)

В.А. Музыченко

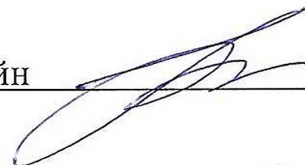
(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания учебно-методического совета факультета Дизайн МГХПА им. С.Г. Строганова от 06.07.2022 № 9

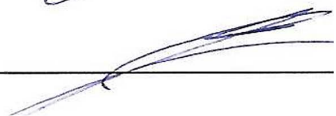
Председатель комиссии

и.о. декана факультета Дизайн

Е.Н.Рыжкина

Начальник УУ

Е.Ф.Глумова

1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Дизайн-роектирование в графическом дизайне» является подготовка будущего магистра к решению профессиональных задач в научно-исследовательской и проектной сфере дизайна средовых объектов, комплексов и процессов. Профессионально-образовательная программа магистерского уровня подготовки ставит целью развитие проектного мышления будущего магистра, понимания существа проблем перспективного формообразования, культуросообразности в современном дизайне и проектной культуре в целом, умения вести проектную работу с учетом инновационных процессов и технологий. Дисциплина «Дизайн-роектирование в графическом дизайне» является основным компонентом профессиональной подготовки магистра в области проектирования.

Задачи дисциплины:

научно-исследовательская деятельность:

- формирование навыков интеллектуальной работы с профессиональной литературой в любом из направлений мировой культуры и искусства, а также аналитического подхода к результатам достижений современной теории и практики в области дизайна среды; обучение методике проведения самостоятельных предпроектных исследований;
- развитие навыков составления и представления итогов научных исследований в виде отчетов, рефератов, статей, презентаций и т.п.;

проектная деятельность:

- формирование представления об определении проектной задачи с учётом психологических, социологических, культурологических и экономических факторов;
 - освоение методики проектирования средовых комплексов и процессов;
- формирование навыков комплексного, системного подхода к проектированию информационных объектов, комплексов и процессов;
- обучение высокопрофессиональному ответственному подходу к проектированию в графическом дизайне с учетом его последующей реализации на практике;
- развитие «проектной интуиции» в разработке концептуальных, экспериментальных и инновационных идей;
- раскрытие индивидуального творческого потенциала в выполнении визуального цикла проектирования с задействованием широкого арсенала языка визуализации - от линейных эскизов до 3D моделирования.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Дизайн-роектирование в графическом дизайне» относится к базовой части ОП и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина «Дизайн-роектирование в графическом дизайне» является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

- а) «Шрифт»;
- б) «Типографика»;

- в) «Иллюстрация»
- г) «Фотографика»;
- д) «Информационные цифровые технологии»;
- е) «Мультимедиа-технологии» в проектировании;

Знания, полученные при изучении дисциплины «Дизайн-проектирование в графическом дизайне» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской и проектной деятельности по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-1 - Способен анализировать и определять требования к дизайн-проекту и обобщать набор возможных решений профессиональной задачи или подходов к выполнению концепции дизайн-проекта.

ПК-2 - Способен к моделированию, визуализации, презентации объектов и систем используя современные проектные технологии для решения профессиональных задач, в том числе с помощью компьютерных технологий.

ПК-3 - Способен применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов средовых пространств на основе анализа современных тенденций дизайна и проектных исследований, обосновывать новизну авторской концепции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- способы обоснования предложений при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению задач при проектировании в дизайне среды;
- новые информационные технологии для поиска наиболее рациональных вариантов разработки дизайн-концепции, планировочного решения и функционального наполнения средовых пространств;
- методы, принципы, этапы проведения работ по обработке и анализу научно-технической информации для проектирования в дизайне среды, планировочного решения и функционального наполнения средовых пространств.

Уметь:

- обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению задач проектирования в дизайне среды;
- осуществлять процесс проектирования и визуализирования концепции дизайн-проектов с помощью компьютерных технологий, обосновывать и защищать предлагаемое проектное решение;
- разрабатывать концепцию дизайн-проекта и визуализировать проектные предложения с помощью специальных компьютерных программ; обосновывать и защищать предлагаемое проектное решение.

Владеть:

- способами обоснования предложений при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению задач в различных областях графического дизайна;
 - приемами и принципами конструктивно-технологического проектирования и разработки элементов проектного решения;
- приемами выполнении экспериментов и оформлении результатов исследований и разработок элементов проектного решения.

4. Структура и содержание дисциплины «Дизайн-проектирование в графическом дизайне»

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции	Аудиторная/ самостоятельная
	Раздел 1.1 Выбор темы. Сбор материала. Предпроектный анализ.	1 семестр	144/36	ПК1, ПК3, ПК4, ПК5	Аудиторная самостоятельная

	Раздел 1.2 Проектирование одного из объектов будущего комплекса. Поиск основных изобразительных средств	1 семестр	188/36	ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5	Аудиторная/ самостоятельная
	Раздел 2 Определение состава проекта. Проектирование различных объектов-носителей информации	2,3 семестр	144/288	ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5	Аудиторная/ самостоятельная
	Раздел 3 Подготовка презентации проекта. Презентация	4 семестр	72/288	ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5	Аудиторная/ самостоятельная

5. Содержание практических занятий по дисциплине «Дизайн-проектирование в графическом дизайне»

<i>1 семестр</i>					
1	Проектирование одного из объектов будущего комплекса. Поиск основных изобразительных средств	2	Разрабатывается графическое решение серии информационных комплексов.	Понятие информативности формы. Выбор темы. Поиск «Культурного прототипа» как стилиевой основы проекта: литературный персонаж / известный архитектор / художник / скульптор / артист / кино-герой и пр.	<i>ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5</i>
				Определение типологии продукта	

			Информационное поле и структура содержания.	составляющего комплекс. 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. Изготовление макетов, имиджевая фотосессия, компоновка и распечатка проекта.	
	Итого 1 семестр				
2 семестр					
2	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.	<i>ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5</i>
			Смыслообразование, Взаимоотношение формы и содержания	– противопоставление, – прямое и косвенное, – одно и многозначное, – гиперболы, – 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 объектов	Использование различных видов фактур в графическом дизайне и рекламе.	
	Итого 2 семестр	2			
3 семестр					
3	Сложно структурированное издание / книга, буклет / каталог / годовой отчёт. Работа с различными типами информации		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.	<i>ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5</i>
			Определение стилового 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.	
			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.		
	Инновационные подходы в конструкции макета книжного издания.				

	Итого 3 семестр				
4 семестр					
8	Подготовка и презентация комплексного проекта	4	Разработка сценария, темпоритмики и режиссуры презентации	Работа над материалом по структурным разделам выпускной квалификационной работы.	<i>ПК1,ПК2, ПК3,ПК4, ПК5</i>
			Техническое задание и проектная документация графических проектов.	Работа над материалом по структурным разделам выпускной квалификационной работы.	
			Подготовка доклада презентации	Работа над макетом выпускной квалификационной работы.	
			Кафедраальный просмотр и допуск проекта к защите ВКР	Оценка выполненных заданий по разделам выпускной квалификационной работы	
	Итого 4 семестр	4			

Основные разделы и темы курса:

Раздел I. 1 курс, 1 семестр

Тема 1. Проектирование серии объектов с выраженной рекламно-информационной функцией.

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 стилового 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 стилового единства графического языка.
9. Вариативность проектного решения серии.

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

Раздел II 1 курс, 2 семестр

Тема 2. 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. 2 курс, 3 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 стилового 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. 2 курс, 4 семестр

Подготовка и проектирование презентации сложного графического комплекса Айдентика (фирменный стиль). Понятие стилового 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 стиливым 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 стилового 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
	<p>Раздел 1, 2, 3, 4.</p> <p>Сбор материалов, по теме исследования, выполнение всех проектных этапов. проектирование презентации проекта.</p>	144/36		ПК1,ПК2, ПК3,ПК4, ПК5

7. 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. Информационные технологии

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

Таблица 4

Локальные информационные технологии

Наименование	Доступность для обучающихся

	Adobe Adobe After Effects 2020	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
	SINEMA 4D 18.020	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
	Офисный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова

Таблица 5

8.5. Перечень программного обеспечения Программы пакета Microsoft Office Word, пакет Adobe Creative Cloud, Adobe Adobe After Effects 2020 SINEMA 4D 18.020, 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, , 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.