

Министерство культуры Республики Беларусь

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

**Учебная программа для высших учебных заведений
по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направление специальности 1-18 01 01-04 Народное творчество (народные
ремесла)**

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Минск 2012

СОСТАВИТЕЛЬ

О. А. Терешенок, преподаватель кафедры народного декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Л. Е. Дягилев, зав. кафедрой дизайна частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова», доцент

Р. Ф. Шауро, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой народного декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств.

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой народного декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 9 28. 06. 2012г.)

Президиумом научно-исследовательского совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

(протокол № _____ от _____ 2012 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа «Проектирование» разработана для высших учебных заведений Республики Беларусь в соответствии с образовательным стандартом по специальности 1-18 01 01 «Народное творчество» (по направлениям), направление специальности 1-18 01 01-04 «Народное творчество (народные ремесла)».

Курс «Проектирование» знакомит студентов с деятельностью в сфере промышленного искусства, раскрывает принципы и законы художественно-проектной грамоты, даёт основные понятия, способы, приёмы и методики, используемые в дизайне.

Цель курса – развитие и формирование у студентов художественно-проектной грамоты по принципам функциональности и эстетичности. Умение проиллюстрировать свои проектные идеи. Основное внимание уделяется учебной работе в области графического дизайна.

Для этого необходимо ввести три базисных фазы:

- фаза идеи как таковой в ее развитии;
- фаза воплощения идеи до объекта;
- и фаза работы идеи через объект до достижения результата.

Комплексный показатель качества проектных разработок студентов включает:

- полноту и глубину анализа темы учебного задания;
- обоснованность проектного решения и его взаимосвязь с тенденциями и перспективным развитием направления;
- единство предметного содержания и предметной формы;
- целостность, рациональность, гармоничность, новизна решения тематического задания;
- степень возможности практической реализации разработки, максимального приближения к существующим промышленно-техническим условиям;
- полнота и качество графического исполнения выбранного тематического задания.

Вместе с формированием практических навыков и умений курс «Проектирование» дает студентам возможность освоения приоритетных начал в дизайнерской деятельности:

- новизна предметная как следствие новизны социально осмысленной, основанной на существующих культурных ценностях, нормах и традициях;

- эволюция вещи как часть эволюции социально-культурных явлений (эволюция стиля);
- рассмотрение среды как источник связей, в который включен объект проектирования;
- влияние творческой деятельности дизайнера на формирование и самореализацию человека как социально активной личности.

Задачами курса являются: освоение знаний по истории развития проектной деятельности, основным элементам фирменного стиля, специфике ведения проектных разработок, основам шрифтовой графики, цветовой гармонии, изучение приемов выполнения графических работ.

Дисциплина «Проектирование» является важной частью профессиональной подготовки студентов, которые изучают народные ремесла. Основное содержание курса составляет разработка проектов для предприятий продукция которых, соответствует направлениям специальности (керамика, ткачество, батик, соломоплетение, роспись по стеклу).

Данный курс в решении вопросов цветовой гармонии в проектных разработках студентов имеет непосредственную связь с дисциплиной «Цветоведение», в применении графических приемов с дисциплинами «Графика» и «Рисунок», в разработке знаковых систем с дисциплиной «Композиция», в специфике разрабатываемого проекта с предметом «Декоративно-прикладное искусство».

Методологическую основу учебного процесса составляют теоретические разработки известных зарубежных и отечественных исследователей: О.Чернышова, О. Яцюк, Е. Розенблюма, Дж. МакВейда, Э.Туэмлоу и др.

В результате изучения дисциплины «Проектирование» студент должен знать:

- историю развития проектной деятельности;
- понятие «фирменный стиль», основные элементы фирменного стиля;
- специфику ведения проектных работ;
- основы шрифтовой графики;
- понятие цветовой гармонии;
- основные приемы графической подачи проекта;
- основы разработки знаковой системы;
- основы разработки логотипа, понятия «Брендбук», «логобук»;
- принципы оформления печатной продукции;
- основы проектирования предметно-пространственной среды.

В результате изучения дисциплины «Проектирование» студент должен уметь:

- проектировать элементы фирменного стиля;
- выполнять проекты с учетом специфики ведения проектных работ, основ шрифтовой графики, цветовой гармонии;
- пользоваться основными приемами графической грамоты;
- владеть основными принципами оформления печатной продукции;
- проектировать предметно-пространственную среду.

Учебная программа «Проектирование» базируется на принципах научности, осмысленности, доступности и посильности, систематичности и последовательности в решении технико-исполнительских задач и предусматривает использование в образовательном процессе таких методов научно-творческого познания, как наблюдение, сравнение, обобщение, метода анализа и синтеза.

Работа над учебным заданием строится по модели дизайн-разработки, что представляет собой следующие стадии и этапы:

1. Предпроектный анализ.

- ознакомление с темой, её комплексное исследование, сбор материалов по теме задания;
- экспертиза аналогов.

2. Разработка проекта задания.

- предварительный эскизный поиск;
- отбор оптимального эскиза;
- окончательная разработка и доводка выбранного варианта.

Все работы по художественному проектированию выполняются на планшетах, при необходимости дополняются макетом, пояснительной запиской и др.

В методическое обеспечение работы над проектным заданием входят также лекции, консультации со специалистами, использование материалов методического фонда, работа в библиотеках, самостоятельная внеаудиторная работа.

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, разработанным в учреждении высшего образования.

В соответствии с типовым учебным планом на изучение дисциплины «Проектирование» предусмотрено 50 часов, из них 4 часа лекции, 24 часа практические, 22 часа аудиторные.

Изучение дисциплины «Проектирование» рекомендовано завершать экзаменом, либо дифференцированным зачетом в форме просмотра.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ темы	Название темы	Количество			
		л.	пр.	лаб	с.
1.	Сущность, цели и задачи курса «Проектирование». Краткий исторический обзор развития проектной деятельности. Фирменный стиль, элементы фирменного стиля.	2			
2.	Специфика ведения художественно-проектных работ. Основы шрифтовой графики. Понятие цветовой гармонии.	2			
3.	Ассоциативно-графическая композиция.		4	4	10
4.	Знак-индекс, иконический знак, знаки визуальной коммуникации.		4	4	16
5.	Логотип.		4	4	20
6.	Рекламный плакат, информационный лист.		6	6	20
7.	Проектирование предметно-пространственной среды. Разработка интерьера «зоны отдыха»		6	4	20
Всего:		4	24	22	86

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Сущность, цели и задачи курса «Проектирование». Краткий исторический обзор развития проектной деятельности. Фирменный стиль, элементы фирменного стиля

Курс «Проектирование» направлен на ознакомление с деятельностью в сфере промышленного искусства, раскрывает принципы и законы художественно-проектной грамоты, даёт основные понятия, способы, приёмы и методики, используемые в дизайне. Цель курса — развитие и формирование комплексного подхода в организации предметной среды по принципам функциональности и эстетичности. В Европе становление и распространение современных представлений о прикладной роли искусства началось с программной книги Уильяма Морриса (1834 -1896) «Искусство и красота земли» (50-е годы 19 века). Следующий этап — возникновение нового стилевого направления «модерн», выдвинувшего таких крупнейших мастеров как Беренс, Ван де Вельде, Врубель, Малютин, Шехтель. Мощный пласт истории европейской культуры составляет наследие открытой в 1919 году в городе Веймаре школы «Баухауз» под руководством Вальтера Гропиуса. К тому же времени относится и становление советской школы дизайна (ВХУТЕМАС – ВХУТЕИИ).

Понятие фирменного стиля, стиль в дизайне, стилизация в дизайне, эволюция фирменного стиля, понятие бренда и брендинга, основные элементы фирменного стиля, товарный знак, функции товарного знака, фирменная шрифтовая надпись, фирменный блок, лозунг, цвет, комплект шрифтов, основные носители фирменного стиля.

Тема 2. Специфика ведения художественно-проектных работ. Основы шрифтовой графики. Понятие цветовой гармонии

Работа над учебным заданием строится по модели дизайн-разработки, что представляет собой следующие стадии и этапы:

1. Предпроектный анализ.
 - ознакомление с темой, её комплексное исследование, сбор материалов по теме задания;
 - экспертиза аналогов.
2. Разработка проекта задания.

- предварительный эскизный поиск;
- отбор оптимального эскиза;
- окончательная разработка и доводка выбранного варианта.

Все работы по художественному проектированию выполняются на планшетах, при необходимости дополняются макетом.

Понятие цветовой гармонии, ахроматические и хроматические цвета, типы цветовых контрастов.

Основы шрифтовой графики, основные элементы построения букв, характеристики наборного шрифта, группы шрифтов, оптические иллюзии, виды шрифтовых контрастов, требования предъявляемые шрифтам.

Тема 3. Ассоциативно-графическая композиция

Предпроектный анализ, вид деятельности объекта, для которого ведется разработка фирменного стиля (студентам предлагается выбрать предприятие, деятельность которого связана с их специализацией: керамика, ткачество, батик, соломоплетение, роспись по стеклу), круг результатов деятельности объекта, целевая аудитория, цветовые ассоциации, морфологическая таблица, графические приемы выполнения планшета (техника акварельной отмычки, техника набивки, возможности пятна и линии на плоскости).

Принципы композиции, свойства и средства композиции, цветовая гармония, типы цветовых контрастов, схемы гармоничных сочетаний.

Студентам предлагается: Выполнить графическую схему ассоциативно-графической композиции (Показать линейно динамику композиции, выявить ее характер), определить цветовую гамму, разработать ассоциативно-графическую композицию, закомпоновать проект на планшете, разметить шрифты на планшете, выполнить проект в цвете.

Тема 4. Знак-индекс, иконический знак, знаки визуальной коммуникации

Понятие товарного знака, свойства товарного знака, основные способы создания композиции товарного знака: знак-индекс и иконический знак, знаки визуальной коммуникации, системный подход в разработке товарного знака и знаков визуальной коммуникации, поэтапный поиск графического языка знака-индекса, выделение образного начала для разработки иконического знака, создание единой структуры для разработки знаков визуальной коммуникации.

Студентам предлагается: Разработать 3 варианта иконического знака фирмы формат 20*20, разработать структурную схему и по 3 варианта знака-индекса с геометрической пластикой и со скульптурной пластикой 20*20, разработать 3 знака визуальной коммуникации 20*20, закомпоновать проект на планшете, разметить шрифты на планшете, выполнить проект.

Тема 5. Логотип

Понятие «логотип», свойства логотипа, экспертиза аналогов, элементы логотипа, классификация видов логотипа (логотип на основе шрифтовых элементов, комбинированный логотип), композиция логотипа, понятия «брендбук», «логобук», приемы практического исполнения.

Студентам предлагается: произвести эскизный поиск начертания логотипа, отобрать оптимальный вариант, выполнить линейно-конструктивное построение логотипа, разработать черно-белый вариант логотипа, разработать цветной вариант логотипа, выбрать оптимальный цвет для выполнения логотипа на цветном фоне, закомпоновать проект на планшете, разметить шрифты на планшете, выполнить проект.

Тема 6. Рекламный плакат, информационный лист

Основы оформления печатной продукции, виды печатной продукции, основные элементы публикации, компоновка текста, модульная сетка, публикации рекламного характера, типографические приемы, композиция текста и изображения, сквозной дизайн.

Студентам предлагается: разработать рекламный плакат фирмы, разработать информационный лист фирмы на основе модульной сетки, закомпоновать проект на планшете, разметить шрифты на планшете, выполнить проект.

Тема 7. Проектирование предметно-пространственной среды.

Разработка интерьера «зоны отдыха»

Функциональное назначение интерьера, стиль, источник света, вид цветовой гармонии, пограничный контраст (например: стены-пол, стены-мебель), цветовые контрасты (напр: пол-стены, мебель-стены), степень различия цветовых участков, зрительное соотношение цветовых поверхностей (по ряду фибоначи например: 3 пурпурный, 5 зеленый, 2 серый), психологическая характеристика основных цветов.

Развертка стен, фронтальная, угловая перспектива, план помещения, масштаб.

Студентам предлагается: выполнить в цвете развертку стен зоны отдыха предприятия, начертить план с расположением мебели, отобразить вид интерьера в угловой или фронтальной перспективе в цвете, закомпоновать проект на планшете, разметить шрифты на планшете, выполнить проект.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная литература

1. Барышников, Г. М. Шрифты. Разработка и использование / Г.М. Барышников, Бизяев А.Ю., Ефимов В.В., Моисеев А.А., Почтарь Э.И., Ярмола Ю.А. – М.: ЭКОМ, 1997. – 291 с.
2. Буковецкая, О. А. Дизайн текста: шрифт, эффекты цвет / Буковецкая О.А. – 2-е изд. испр. – М.: ДМК, 2000. – 304 с.
3. Волков, Н. Курс макетирования и верстки / Н. Волков. – М.: Астрель, 2008. – 66 с.
4. Веркман, К. Дж. Товарные знаки: создание психология восприятие / К. Дж. Веркман. – М.: Прогресс, 1986. – 520 с.
5. Глазычев, В.Л. Дизайн, как он есть / В. Л. Глазычев. – М.: Сварог и К, 2005. – 140 с.
6. Григорян, Е.А. Основы композиции в прикладной графике / Е. А. Григорян. – Ереван: 1986. – 32 с.
7. Джонс, Дж. Методы проектирования / Дж. Джонс. – М.: Мир, 1986. – 326 с.
8. Иттен, Иоханес. Искусство формы / Иоханес Иттен. – М.: Издатель Д. Аронов, 2009. – 136 с.
9. Иттен, Иоханес. Искусство цвета/ Иоханес Иттен. – М.: Издатель Д. Аронов, 2010. – 96 с.
10. Кликушин, Г. Ф. Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ / Г. Ф. Кликушин. – Мн.: Полымя, 1987. – 280 с.
11. МакВейд, Джон. Дизайн страниц / Джон МакВейд. – М.: Кудиц-образ, 2006. – 268 с.
12. Нешумов, Б.В. Художественное проектирование: учебное пособие для студентов и педагогов по специальностям № 2109 “Черчение, рисование и труд” / Б. В. Нешумов [и др.]; под ред. Б. В. Нешумова, Е. Д. Щедрина – М.: Просвещение, 1979. – 175 с.
13. Розенблюм, Е. А. Художник в дизайне / Е.А. Розенблюм. – М.: Искусство, 1974. – 176 с.
14. Рудер, Э. Типографика. Руководство по оформлению / Э. Рудер. – М.: Книга, 1982. – 288 с.
15. Саттон, Г. Гармония цвета. Полное руководство по созданию цветных комбинаций / Г. Саттон; Б. Вилен; пер. с англ. В. П. Воропаева. – М.: Астрель, Аст, 2004. – 215 с.
16. Таранов, Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифтов. / Н.Н. Таранов. – Волгоград: Перемена, 2000. – 168 с.
17. Туэмлоу, Э. Графический дизайн: фирменный стиль. / Э. Туэмлоу. – М.: Астрель, 2004. – 242 с.

18. Файола, Э. Шрифты для печати и Web-дизайна / Э. Файола. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 288 с.
19. Фаулер, Д. Печатная реклама, трамплин для роста продаж. Практическое руководство / Д. Фаулер. – Lee Enterprises, 2002. – 77 с.
20. Холмянский, Л. М. Дизайн: книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1985. – 52 с.
21. Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум / О. В. Чернышев. – Мн.: Харвест, 1999. – 312 с.
22. Яцюк, О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий / О. Яцюк. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 240 с.

Дополнительная литература

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм; под ред. В. Шестакова. – М.: Прогресс, 1974. – 386 с.
2. Буймистру, Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии / Т.А. Буймистру. – М.: Ниола-Пресс, 2010. – 236 с.
3. Вильямс, Р. Дизайн для НЕдизайнеров / Р. Вильямс. – СПб.: Символ плюс, 2008. – 192 с.
4. Голубева, О.Л. Основы композиции / О. Л. Голубева. – М.: Сварог и К, 2008. – 144 с.
5. Костогрыз, О.Д. Графика. От линии к образу / О.Д. Костогрыз. – Витебск, ВГУ им. П. М. Машерова, 2005. – 90 с.
6. Иванов, В. Как создается плакат / В. Иванов. – М.: Академия художеств, 1980. – 38 с.
7. Кудрявцев, А. Шрифт / А. Кудрявцев. – М.: Университет Натальи Нестеровой, 2003. – 248 с.
8. Лещинский, А. А. Основы графики: Учебное пособие / А.А. Лещинский. – Гродно: ГрГУ, 2003. – 194 с.
9. Миронова, Л. Цвет в изобразительном искусстве / Л. Миронова. – Мн.: Беларусь, 2005. – 151 с.
10. Раппорт, С. Х. Неизобразительные формы в декоративном искусстве / С.Х. Раппорт. – М.: Искусство, 1968. – 246 с.
11. Рябов, Д. Дизайн помещений и интерьера / Д. Рябов. – СПб.: Питер, 2007. – 267 с.
12. Семченко, П.А. Основы шрифтовой графики – Мн.: Выш. школа, 1978. – 38 с.
13. Смирнов, С. И. Шрифт и шрифтовой плакат / С. И. Смирнов. – М.: Плакат, 1977. – 144 с.
14. Ульяновский, А. Мифодизайн рекламы / А. Ульяновский. – С.-Петербург: Институт Личности, 1995. – 199 с.
15. Чихольд, Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении / Я. Чихольд. – М.: Книга, 1980. – 242 с.