

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МДК.01.01)

**ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ
(КОМПОЗИЦИЯ, МАКЕТИРОВАНИЕ,
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ИСКУССТВЕ)**

Направление подготовки/специальность:
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Квалификация выпускника: дизайнер

Кострома 2022

Рабочая программа дисциплины *«Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)»* разработана:

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта (Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), утвержден приказом Минобрнауки России от 05.05.2022 г. № 308, зарегистрированным Минюстом России от 25.06.2022 г. № 69375)

- в соответствии с учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования по специальности *54.02.01 Дизайн (по отраслям)*, с квалификацией *«дизайнер»*, год начала подготовки 2022.

Разработал:	Рассадина С.П.	доцент кафедры дизайна технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров, к.т.н., доц.
Рецензент:	Костюкова Ю.А.	доцент кафедры дизайна технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров, к.т.н., доц.

Программа утверждена на заседании кафедры Дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров - Протокол № 8 от 18/03.2022.

Заведующая кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров: Иванова О.В., к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: развитие у студентов навыков дизайн-проектирования в сфере выполнения работ по созданию эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Задачи дисциплины: формирование знаний, умений и практических навыков разработки дизайн-проектирования, создания композиций и макетирования с применением современных концепций в искусстве; формирование знаний, умений и практических навыков создания эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

Код и содержание компетенции:

ПК 1.1 – Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика;

Знания: работать с проектным заданием на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;

современные тенденции в области дизайна; теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном дизайне;

Умения: применение профессиональной терминологии в области дизайна; основные приемы и методы выполнения художественно-графических работ; работать с проектным заданием на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;

использовать средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;

разрабатывать концепцию проекта; находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи; выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;

владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования;

Практический опыт:

создание эскизов элемента объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации, согласование дизайн-макета основного варианта эскиза с руководителем дизайн-проекта;

создание оригинала элемента объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации и представление его руководителю дизайн-проекта;

Код и содержание компетенции:

ПК 1.2 – Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов;

Знания: различные целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие каждое направление рынка; законы создания колористики; закономерности построения

художественной формы и особенности ее восприятия; законы формообразования; систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); преобразующие методы формообразования (стилилизацию и трансформацию); принципы и методы эргономики;

Умения: изучение проектного задания на создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации; проводить предпроектный анализ; выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм; создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами рисунка и живописи; проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования; владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом;

Практический опыт: проведение предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов;

Код и содержание компетенции:

ПК 1.3 – Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением специализированных компьютерных программ;

Знания: средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; систематизация компьютерных программ для осуществления процесса дизайнерского проектирования

Умения: использовать средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; использовать компьютерные программы, необходимые для создания и корректирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;

Практический опыт: создание эскизов элемента объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации, согласование дизайн-макета основного варианта эскиза с руководителем дизайн-проекта; создание оригинала элемента объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации и представление его руководителю дизайн-проекта.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к Профессиональному циклу учебного плана, ПМ01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. Изучается в 3-8 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Рисунок с основами перспективы, Живопись с основами цветоведения, Композиция, Архитектоника, Типографика, Макетирование.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Цифровое проектирование в дизайне, Макетирование, выполнение

художественно-конструкторских проектов в материале, Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна, Производственная практика, преддипломная практика, Подготовка к дипломному проекту, Защита дипломного проекта.

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма	3 курс	4 курс	5 курс	6 курс	7 курс	8 курс
Общая трудоемкость в зачетных единицах							
Общая трудоемкость в часах	319	39	45	52	39	103	41
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	234	34	30	42	30	68	30
Лекции							
Практические занятия							
Лабораторные занятия	234	34	30	42	30	68	30
Практическая подготовка							
Самостоятельная работа в часах	85	5	15	10	9	35	11
Форма промежуточной аттестации	курсовой проект	Другие формы контроля	Другие формы контроля	Зачет	Другие формы контроля	КП	Зачет с оценкой

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лекции	
Практические занятия	
Лабораторные занятия	234
Консультации	
Зачет/зачеты	
Экзамен/экзамены	
Курсовые работы	
Курсовые проекты	
Практическая подготовка	
Всего	234

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
3 семестр						
Раздел 1.	<i>Композиция в дизайне. Художественные средства построения композиции</i>					
Тема 1.1	Художественный образ. Средства выражения художественного образа в дизайне.	4			4	
Тема 1.2	Средства выражения художественного образа. Форма.	4			4	
Тема 1.3	Средства выражения художественного образа. Цвет.	4			4	
Тема 1.4	Средства выражения художественного образа. Фактура	4			4	
Тема 1.5	Организация композиции. Законы композиции.	6			6	
Тема 1.6	Работа с равновесием в композиции	6			6	
Тема 1.7	Работа с изученными законами композиции	6			6	
	Выполнение курсового проекта	5				5
	итого	39			34	5
4 семестр						
Раздел 2.	<i>Макетирование</i>					
Тема 2.1	Технологии макетирования, общие принципы и рекомендации к выполнению макетов.	4			4	
Тема 2.2	Макетирование из бумаги. Пластика поверхности. Понятие развертки	4			4	
Тема 2.3	Чертеж. Элементы чертежа. Форматы бумаги.	4			4	
Тема 2.4	Макетирование полиграфической продукции малых форм: открытка	4			4	
Тема 2.5	Макетирование полиграфической продукции малых форм: пригласительный билет	4			4	
Тема 2.6	Макетирование полиграфической продукции малых форм: упаковка для подарка	10			10	
	Выполнение курсового проекта	15				15
	итого	45			30	15
5 семестр						
Раздел 3.	<i>Современные концепции в искусстве</i>					
Тема 3.1	Современные концепции в искусстве. Особенности восприятия современного искусства.	2			2	
Тема	Важные художники и дизайнеры	2			2	

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
3.2	современного искусства.					
Тема 3.3	«Большие» стили в истории искусств.	6			6	
Тема 3.4	Российские современные дизайнеры. Крупные арт-площадки России.	2			2	
Тема 3.5	Положение современного искусства в России и за рубежом.	2			2	
Тема 3.6	Дизайн-проектирование арт-объекта с использованием элементов и приемов «большого» стиля	19			14	5
Тема 3.7	Реплика в дизайне. Дизайн- проектирование арт-объекта по мотивам работ известного дизайнера.	19			14	5
	контроль по итогам семестра - зачет	52			42	10
	итога					
6 семестр						
Раздел 4.	<i>Дизайн-проектирование. Работа с проектным заданием.</i>					
Тема 4.1	Проектное задание. Бриф и техническое задание.	4			4	
Тема 4.2	Принципы работы с клиентом и учет его потребностей при разработке дизайна.	4			4	
Тема 4.3	Проведение предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов. Особенности учета потребностей целевой аудитории в дизайн- проектировании.	4			4	
Тема 4.4	Проведение предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов. Аналоги и конкуренты.	4			4	
Тема 4.5	Поиск визуальных образов. Творческие методы генерации идей.	4			4	
Тема 4.6	Работа с творческим источником. Карты ассоциаций, мудборд.	4			4	
Тема 4.7	Выполнение курсового проекта	15			6	9
	итога	39			30	9
7 семестр						
Раздел 5.	<i>Дизайн-проектирование. Разработка логотипа для компании.</i>					
Тема 5.1	Фирменный стиль и его элементы. Этапы разработки фирменного стиля.	4			4	
Тема 5.2	Знак и логотип. Виды логотипов. Современные тренды в проектировании логотипов.	4			4	
Тема 5.3	Работа с проектным заданием по созданию логотипа компании.	4			4	

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
	Общение с заказчиком.					
Тема 5.4	Анализ проектной ситуации.	8			8	
Тема 5.5	Эскизный поиск образной выразительности знака.	8			8	
Тема 5.6	Выбор цветового решения логотипа.	4			4	
Тема 5.7	Выбор шрифтового решения логотипа.	4			4	
Тема 5.8	Отрисовка логотипа средствами компьютерной графики.	15			10	5
Тема 5.9	Разработка вариантов схем компоновки знаковой и шрифтовой части логотипа. Формирование правил использования логотипа.	15			10	5
Тема 5.10	Элементы брендбука.	15			10	5
	Выполнение курсового проекта	20				20
	итого	103			68	35
8 семестр						
Раздел 6.	<i>Дизайн-проектирование. Разработка элементов фирменного стиля компании.</i>					
Тема 6.1	Элементы айдентики. Создание элементов рекламной продукции по ранее разработанному фирменному стилю.	4			4	
Тема 6.2	Разработка фирменной полиграфической продукции: визитка	4			4	
Тема 6.3	Разработка фирменной полиграфической продукции: фирменный бланк	4			4	
Тема 6.4	Разработка фирменной полиграфической продукции: конверт	4			4	
Тема 6.5	Разработка фирменной полиграфической продукции: папка	4			4	
Тема 6.6	Подготовка мокапов и итоговая визуализация проекта	10			10	
	Выполнение курсового проекта	11				11
	Форма итогового контроля – зачет с оценкой					
	итого	41			30	11
	Итого:	399			234	85

5.2. Содержание:

2.3. Содержание учебной дисциплины	
3 семестр	
Раздел 1	<p>Композиция в дизайне. Художественные средства построения композиции</p> <p>Главная задача при изучении дисциплины заключается в развитии навыков дизайн-проектирования в сфере выполнения работ по созданию эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. Формирование знаний, умений и практических навыков разработки дизайн-проектирования, создания композиций и макетирования с применением современных концепций в искусстве; навыков создания эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. Совместно с другими учебными дисциплинами необходимо дать студенту основу для свободного, всесторонне осмысленного решения конструктивных и художественных задач с учетом их реального выполнения в материале. Студенты знакомятся с особенностями дизайн-проектирования во взаимосвязи со специальностью дизайнера. Каждый из этапов обучения является переходным от простого к более сложному заданию, синтезирующему накопление ранее полученных знаний и навыков.</p> <p><i>Уметь: выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла; осуществлять процесс дизайн-проектирования.</i></p> <p><i>Знать: профессиональная терминология в области дизайна; законы формообразования; основные приемы и методы выполнения художественно-графических работ; средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; использовать средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.</i></p>
Тема 1.1	Художественный образ. Средства выражения художественного образа в дизайне.
Тема 1.2	Средства выражения художественного образа. Форма.
Тема 1.3	Средства выражения художественного образа. Цвет.
Тема 1.4	Средства выражения художественного образа. Фактура
Тема 1.5	Организация композиции. Законы композиции.
Тема 1.6	Работа с равновесием в композиции
Тема 1.7	Работа с изученными законами композиции
	<p><i>Промежуточный контроль: просмотр работ.</i></p> <p><i>Семестровый контроль: курсовой проект</i></p>
4 семестр	
Раздел 2	<p>Макетирование</p> <p>Знать: работать с проектным заданием на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; профессиональная терминология в области дизайна; средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; основные приемы и методы выполнения художественно-графических работ;</p>

	<p>основы художественного конструирования и технического моделирования; Уметь: применение профессиональной терминологии в области дизайна; основные приемы и методы выполнения художественно-графических работ; работать с проектным заданием на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; изучение проектного задания на создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации; использовать средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>
<p>Тема 2.1</p> <p>Тема 2.2</p> <p>Тема 2.3</p> <p>Тема 2.4</p> <p>Тема 2.5</p> <p>Тема 2.6</p>	<p>Технологии макетирования, общие принципы и рекомендации к выполнению макетов.</p> <p>Макетирование из бумаги. Пластика поверхности. Понятие развертки</p> <p>Чертеж. Элементы чертежа. Форматы бумаги.</p> <p>Макетирование полиграфической продукции малых форм: открытка</p> <p>Макетирование полиграфической продукции малых форм: приглашение билет</p> <p>Макетирование полиграфической продукции малых форм: упаковка для подарка</p>
	<p><i>Промежуточный контроль: просмотр работ.</i></p> <p>Семестровый контроль: курсовой проект</p>
5 семестр	
Раздел 3	<p>Современные концепции в искусстве</p> <p>иметь практический опыт: разработки технического задания согласно требованиям заказчика; проведения предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов; осуществления процесса дизайнерского проектирования с применением специализированных компьютерных программ;</p> <p>уметь: выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования; проводить предпроектный анализ; выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом; использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла; осуществлять процесс дизайн-проектирования; разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию с учетом современных тенденций в области дизайна; осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учётом эргономических показателей;</p> <p>знать: современные тенденции в области дизайна; теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном дизайне; законы создания колористики; закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия; законы формообразования; систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); принципы и методы эргономики; систематизацию компьютерных программ для осуществления процесса дизайнерского проектирования.</p>
<p>Тема 3.1</p> <p>Тема 3.2</p> <p>Тема 3.3</p> <p>Тема 3.4</p>	<p>Современные концепции в искусстве. Особенности восприятия современного искусства.</p> <p>Важные художники и дизайнеры современного искусства.</p> <p>«Большие» стили в истории искусств.</p> <p>Российские современные дизайнеры. Крупные арт-площадки России.</p>

Тема 3.5	Положение современного искусства в России и за рубежом. Дизайн-проектирование арт-объекта с использованием элементов и приемов «большого» стиля Реплика в дизайне. Дизайн-проектирование арт-объекта по мотивам работ известного дизайнера. контроль по итогам семестра -
Тема 3.6	
Тема 3.7	
<i>Промежуточный контроль: просмотр работ.</i> Семестровый контроль: зачет	
6 семестр	
Раздел 4	Дизайн-проектирование. Работа с проектным заданием. иметь практический опыт: разработки технического задания согласно требованиям заказчика; проведения предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов; осуществления процесса дизайнерского проектирования с применением специализированных компьютерных программ; уметь: выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования; проводить предпроектный анализ; выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом; использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла; осуществлять процесс дизайн-проектирования; разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию с учетом современных тенденций в области дизайна; осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учётом эргономических показателей; знать: современные тенденции в области дизайна; теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном дизайне; законы создания колористики; закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия; законы формообразования; систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); принципы и методы эргономики; систематизацию компьютерных программ для осуществления процесса дизайнерского проектирования.
Тема 4.1	Проектное задание. Бриф и техническое задание. Принципы работы с клиентом и учет его потребностей при разработке дизайна. Проведение предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов. Особенности учета потребностей целевой аудитории в дизайн-проектировании. Проведение предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов. Аналогии и конкуренты. Поиск визуальных образов. Творческие методы генерации идей. Работа с творческим источником. Карты ассоциаций, мудборд. <i>Промежуточный контроль: просмотр работ.</i> Семестровый контроль: курсовой проект
Тема 4.2	
Тема 4.3	
Тема 4.4	
Тема 4.5	
Тема 4.6	
Тема 4.7	
7 семестр	

<p>Раздел 5</p>	<p>Дизайн-проектирование. Разработка логотипа для компании. иметь практический опыт: осуществления процесса дизайнерского проектирования с применением специализированных компьютерных программ; уметь: выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования; проводить предпроектный анализ; выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом; использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла; осуществлять процесс дизайн-проектирования; разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию с учетом современных тенденций в области дизайна; осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учётом эргономических показателей; знать: законы формообразования; систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); принципы и методы эргономики; систематизацию компьютерных программ для осуществления процесса дизайнерского проектирования.</p>
<p>Тема 5.1 Тема 5.2 Тема 5.3 Тема 5.4 Тема 5.5 Тема 5.6 Тема 5.7 Тема 5.8 Тема 5.9 Тема 5.10</p>	<p>Фирменный стиль и его элементы. Этапы разработки фирменного стиля. Знак и логотип. Виды логотипов. Современные тренды в проектировании логотипов. Работа с проектным заданием по созданию логотипа компании. Общение с заказчиком. Анализ проектной ситуации. Эскизный поиск образной выразительности знака. Выбор цветового решения логотипа. Выбор шрифтового решения логотипа. Отрисовка логотипа средствами компьютерной графики. Разработка вариантов схем компоновки знаковой и шрифтовой части логотипа. Формирование правил использования логотипа. Элементы брендбука.</p>
	<p><i>Промежуточный контроль: просмотр работ.</i> Семестровый контроль: курсовой проект</p>
<p>8 семестр</p>	
<p>Раздел 6</p>	<p>Дизайн-проектирование. Разработка элементов фирменного стиля компании. <i>Знать: работать с проектным заданием на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;</i> <i>принципы работы с клиентом и учет его потребностей при разработке дизайна; профессиональная терминология в области дизайна; различные целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие каждое направление рынка; средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;</i> <i>основные приемы и методы выполнения художественно-графических работ; основы художественного конструирования и технического моделирования.</i> <i>Уметь: работать с проектным заданием на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; изучение проектного задания на создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации; использовать средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и</i></p>

	<i>коммуникации; использовать компьютерные программы, необходимые для создания и корректирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.</i>
Тема 6.1	Элементы айдентики. Создание элементов рекламной продукции по ранее разработанному фирменному стилю.
Тема 6.2	Разработка фирменной полиграфической продукции: визитка
Тема 6.3	Разработка фирменной полиграфической продукции: фирменный бланк
Тема 6.4	Разработка фирменной полиграфической продукции: конверт
Тема 6.5	Разработка фирменной полиграфической продукции: папка
Тема 6.5	Подготовка мокапов и итоговая визуализация проекта
	<i>Промежуточный контроль: просмотр работ. Семестровый контроль: зачет с оценкой, курсовой проект</i>

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания (при необходимости)	Форма контроля
Раздел 1.	Композиция в дизайне. Художественные средства построения композиции				
1.1	Выполнение курсового проекта	Тема: Композиционные средства выражения художественного образа в рекламном дизайне.	5	Выполнить серию графических работ на поиск выразительного художественного образа. За основу можно взять работы различных дизайн-студий, посвященные рекламе товаров и услуг.	просмотр работ, защита курсового проекта
	контроль по итогам семестра — защита курсового проекта		5		
Раздел 2.	Макетирование				
2.1	Выполнение курсового проекта	Тема: Макетирование полиграфической продукции малых форм: упаковка для подарка	15	Создать эскизы, чертежи и физический макет упаковки для подарка.	просмотр работ, защита курсового проекта
	контроль по итогам семестра — защита курсового проекта		15		
Раздел 3.	Современные концепции в искусстве				
3.1	Дизайн-проектирование арт-объекта с использованием элементов и приемов «большого» стиля	Изучить принципы организации элементов и приемы «большого» стиля.	5	Изучить видеоролики по данной теме. Разработать эскизы и макет арт-объекта	собеседование просмотр работ
3.2	Реплика в дизайне. Дизайн-проектирование арт-объекта по мотивам работ известного дизайнера.	Изучить творчество известного дизайнера. Выделить характерные черты стиля, присутствующие в его работах.	5	Изучить видеоролики по данной теме. Разработать эскизы и макет арт-объекта	собеседование просмотр работ
	контроль по итогам семестра - зачет		10		
Раздел 4.	Дизайн-проектирование. Работа с проектным заданием.				
4.1	Выполнение курсового проекта	Тема: Создание серии графических работ на поиск образов по	9	Изучить выбранные творческие источники, создать доску настроений,	просмотр работ, защита курсового проекта

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания (при необходимости)	Форма контроля
		творческому источнику.		карту ассоциаций, эскизы и паттерны.	
	контроль по итогам семестра — защита курсового проекта		9		
Раздел 5.	Дизайн-проектирование. Разработка логотипа для компании.				
5.1	Отрисовка логотипа средствами компьютерной графики.	Выполнение упражнения по наработке практических навыков.	5	Изучить видеоролик и презентацию по данной теме.	просмотр работ, защита курсового проекта
5.2	Разработка вариантов схем компоновки знаковой и шрифтовой части логотипа. Формирование правил использования логотипа.	Выполнение упражнения по наработке практических навыков.	5	Изучить видеоролик и презентацию по данной теме.	просмотр работ, защита курсового проекта
5.3	Элементы брендбука.	Выполнение упражнения по наработке практических навыков.	5	Изучить видеоролик и презентацию по данной теме.	просмотр работ, защита курсового проекта
	Выполнение курсового проекта	Тема: Дизайн-проектирование логотипа для компании.	20	Изучить методические рекомендации по теме.	просмотр работ, защита курсового проекта
	контроль по итогам семестра — защита курсового проекта		35		
Раздел 6.	Дизайн-проектирование. Разработка элементов фирменного стиля компании.				
6.1	Выполнение курсового проекта	Тема: Разработка элементов фирменного стиля компании.	11	Изучить методические рекомендации по теме.	просмотр работ, защита курсового проекта
	контроль по итогам семестра — зачет с оценкой		11		просмотр работ, защита курсового проекта
	итого		85		

6.2. Тематика и задания для практических занятий

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Раздел 1. *Композиция в дизайне. Художественные средства построения композиции*

1. Художественный образ. Средства выражения художественного образа в дизайне.
2. Средства выражения художественного образа. Форма.
3. Средства выражения художественного образа. Цвет.
4. Средства выражения художественного образа. Фактура
5. Организация композиции. Законы композиции.
6. Работа с равновесием в композиции.
7. Работа с изученными законами композиции.

Раздел 2. *Макетирование*

1. Технологии макетирования, общие принципы и рекомендации к выполнению макетов.
2. Макетирование из бумаги. Пластика поверхности. Понятие развертки
3. Чертеж. Элементы чертежа. Форматы бумаги.
4. Макетирование полиграфической продукции малых форм: открытка
5. Макетирование полиграфической продукции малых форм: пригласительный билет
6. Макетирование полиграфической продукции малых форм: упаковка для подарка

Раздел 3. *Современные концепции в искусстве*

1. Современные концепции в искусстве. Особенности восприятия современного искусства.
2. Важные художники и дизайнеры современного искусства.
3. «Большие» стили в истории искусств.
4. Российские современные дизайнеры. Крупные арт-площадки России.
5. Положение современного искусства в России и за рубежом.
6. Дизайн-проектирование арт-объекта с использованием элементов и приемов «большого» стиля
7. Реплика в дизайне. Дизайн-проектирование арт-объекта по мотивам работ известного дизайнера.

Раздел 4. *Дизайн-проектирование. Работа с проектным заданием.*

1. Проектное задание. Бриф и техническое задание.
2. Принципы работы с клиентом и учет его потребностей при разработке дизайна.
3. Проведение предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов. Особенности учета потребностей целевой аудитории в дизайн-проектировании.
4. Проведение предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов. Аналоги и конкуренты.
5. Поиск визуальных образов. Творческие методы генерации идей.
6. Работа с творческим источником. Карты ассоциаций, мудборд.

Раздел 5. *Дизайн-проектирование. Разработка логотипа для компании.*

1. Фирменный стиль и его элементы. Этапы разработки фирменного стиля.
2. Знак и логотип. Виды логотипов. Современные тренды в проектировании логотипов.
3. Работа с проектным заданием по созданию логотипа компании. Общение с заказчиком.
4. Анализ проектной ситуации.
5. Эскизный поиск образной выразительности знака.
6. Выбор цветового решения логотипа.
7. Выбор шрифтового решения логотипа.
8. Отрисовка логотипа средствами компьютерной графики.

9. Разработка вариантов схем компоновки знаковой и шрифтовой части логотипа. Формирование правил использования логотипа.
10. Элементы брендбука.

Раздел 6. *Дизайн-проектирование. Разработка элементов фирменного стиля компании.*

1. Элементы айдентики. Создание элементов рекламной продукции по ранее разработанному фирменному стилю.
2. Разработка фирменной полиграфической продукции: визитка
3. Разработка фирменной полиграфической продукции: фирменный бланк
4. Разработка фирменной полиграфической продукции: конверт
5. Разработка фирменной полиграфической продукции: папка
6. Подготовка мокапов и итоговая визуализация проекта

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)

Основная цель курсового проектирования – осуществление систематизации, закрепление и расширение полученных во время теоретического и практического обучения, знаний и умений по дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции. Задачами курсового проектирования являются: углубление знаний, практических умений и навыков; более глубокое освоение методов аналитической и проектной деятельности; совершенствование и отработка навыков поисковой и аналитической работы и организации проектного процесса; углубление знаний о технологиях, технических процессах и свойствах материалов.

При выполнении и защите курсового проекта студент должен проявить высокое профессиональное мастерство, творческие способности, показать знание теоретического материала, литературы по специальности, иметь представление о современном состоянии графического дизайна, проблемах современного искусства, проявить проектное мышление, умение анализировать свою работу, грамотно и кратко ее обосновать. Процесс дизайн-проектирования должен способствовать решению художественно-эстетических, технологических, экономических, экологических, утилитарных, рекламных, коммуникативных задач.

Особенности проектных творческих разработок курсового проектирования

Разработка фирменного стиля (айдентики) компании.

Айдентика (англ. corporate identity), корпоративный стиль – набор графических форм и принципов построения визуальной коммуникации, объединенных одной идеей, основная задача которых – выделить компанию среди себе подобных и создать узнаваемый образ в глазах потребителей.

«Корпоративный» или «фирменный» стиль часто понимается как набор словесных и визуальных констант, обеспечивающих единство восприятия товаров, услуг, информации, исходящих от фирмы или торговой марки к потребителю.

К основным элементам фирменного стиля компании относятся:

- логотип;
- фирменный знак, варианты его начертания;
- фирменный блок;
- модульная сетка;
- фирменный шрифт;
- фирменная цветовая гамма.

Логотип (от греч. logos – слово и typos – отпечаток) – оригинальное графическое начертание названия.

Однако для оригинальной графической идентификации компании не всегда достаточно одного логотипа. Только графическое начертание названия не всегда может донести нужную информацию о компании до конечного потребителя. В связи с этим дизайнеры часто используют фирменный знак.

Фирменный знак – уникальный графический элемент, использующийся для идентификации компании и несущий в себе закодированную дополнительную информацию о компании (достоинствах, услугах, сферах деятельности и т. д.).

Фирменный знак позволяет дополнительно графически идентифицировать компанию, усиливает воздействие логотипа, передает дополнительную информацию о компании. Таким образом, фирменный знак является одним из главных элементов при разработке айдентики компании. Он может иметь разнообразные начертания темных силуэтов на светлом и светлых силуэтов на темном фоне (позитив, негатив), а также различные варианты комбинаторики со шрифтовой надписью (логотипом, фирменным наименованием); может быть ахроматическим или выполненным в определенном цветовом сочетании. Работая над поисками новых индивидуальных начертаний, необходимо помнить, что знак и логотип должны быть хорошо скомпонованы, легко читаться и запоминаться, быть лаконичными и технологичными при нанесении на поверхность товара, обладать ассоциативностью, новизной, охранными способностями.

В примерный комплекс объектов фирменного стиля, разрабатываемый в ходе курсового проектирования, входят:

- логотип: графическое (монохромное, черно-белое решение) и цветное решение, схема построения, охранное поле;
- масштабирование логотипа;
- шрифтовые гарнитуры логотипа;
- фирменные цвета (CMYK, PANTONE®, RGB);
- фирменный блок
- визитка, конверт, бланк, папка;
- буклет;
- рекламный модуль, оформление транспорта;
- сувенирная продукция, фирменный пакет;
- фирменная одежда;
- дизайн фирменного диска;
- Flash-презентация

Проектирование фирменного стиля компании должно осуществляться через оригинальное, образное решение, не обладающее штампом обыденности и зажатости. Разработанный в процессе дизайн-проектирования фирменный стиль, должен представлять уникальный образ, который воздействует на потребителя посредством различных носителей – элементов идентификации компании.

Разработка комплекса рекламной продукции для продвижения бренда предприятия (мероприятия). Понятие бренда является некой совокупностью объектов авторского права, товарного знака, фирменного наименования. Суммарный эффект воздействия бренда на сознание потребителя состоит в узнаваемости образа определенной фирмы и ее продукции.

Главными элементами бренда являются:

объекты интеллектуальной собственности (права на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, объекты авторского права);
маркетинговая политика;
маркетинговая стратегия и рекламная политика, включающие разработку фирменного стиля.

В разработку рекламного комплекса могут входить:

- основные элементы фирменного стиля компании;
- рекламно-информационные печатные материалы:
- генеральный каталог;
- проспект;
- техническая документация на продукцию;
- листовка;
- буклет;
- плакат (информационный, престижный);
- реклама в прессе;
- календари (карманный, настольный перекидной,
- настенный перекидной, календарь-плакат и др.);
- деловая документация:
- бланк коммерческого письма;
- типовое приглашение;
- почтовый конверт;
- курьерский конверт;
- визитная карточка (именная, престижная);
- папка-регистратор;
- поздравительная открытка и др. носители

3 семестр

Тема: Композиционные средства выражения художественного образа в рекламном дизайне.

Выполнить серию графических работ на поиск выразительного художественного образа. За основу рекомендуется взять работы различных дизайн-студий, посвященные рекламе товаров и услуг: постеры, баннеры, веб-сайты, обложки журналов.

4 семестр

Тема: Макетирование полиграфической продукции малых форм: упаковка для подарка.

Создать эскизы, чертежи и физический макет упаковки для подарка.

6 семестр

Тема: Создание серии графических работ на поиск образов по творческому источнику.

Изучить выбранные творческие источники, создать доску настроений, карту ассоциаций, эскизы и паттерны.

7 семестр

Тема: Дизайн-проектирование логотипа для компании.

8 семестр

Тема: Разработка элементов фирменного стиля компании.

Пример темы курсового проекта «Разработка элементов фирменного стиля компании»

«Дом цветов»

В курсовом проекте необходимо раскрыть следующие вопросы

Аналитическая часть

- Проектное задание
- Описание целевой аудитории
- Подбор конкурентов в конкретном регионе.
- Обзор аналогичных решений.

Проектная часть

- Формулирование концепции продукта
- Создание поисковых эскизов и набросков логотипа
- Отрисовка логотипа в векторе.

При подготовке к защите проекта, следует обратить внимание на оформление презентации. Ее стиль должен соответствовать стилю темы работы.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная:

1. Алексеев А. Г. Дизайн-проектирование. — М.: Юрайт, 2020. — 91 с.
2. Графический дизайн. Современные концепции: учеб. пособие для вузов / Е. Э. Павловская [и др.]; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 183 с.
3. Кузвесо́ва Н. Л. Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко. — М.: Юрайт, 2020. — 140 с.
4. Павловская Е. Э. Основы дизайна и композиции: современные концепции. — М.: Юрайт, 2020. — 120 с.
5. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: Стандарт третьего поколения / И.А. Розенсон. — СПб.: Питер, 2016. — 240 с.

б) дополнительная:

1. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. проф. Л.М. Дмитриевой. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x88 1/16. - <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474525>
2. Дизайн деловых периодических изданий: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Графика", "Журналистика", "Информационные технологии в дизайне", "Реклама" / Головки С.Б. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 с.: 60x90 1/16. - (Медиаобразование) ISBN 978-5-238-01477-7 - <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872638>
3. Бионика для дизайнеров: учеб. пособие для вузов / Н. В. Жданов, А. В. Скворцов, М. А. Червонная, И. А. Черныйчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 232 с.
4. Рассадина С. П. Информационный дизайн и медиа. / Рассадина С. П., Исаева М.В. Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М. : Издательский центр «Академия», 2020. — 238 с .

Учебно-методическая литература:

1. Рассадина С. П. Компьютерное проектирование полиграфической продукции и упаковки: учебное пособие. Издательство КГУ, Кострома, 2015. – 83 с.

2. Практикум по междисциплинарным курсам: учебно-методическое пособие для студентов специальности 54.02.01 «Дизайн» / Т.А. Денисенко и др. - Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2016. - 136 с.
3. Дизайн информационно-рекламных объектов Учебно-методическое пособие / С.П. Рассадина – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2020. – 58 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информация о курсе дисциплины в СДО:

- Элемент «Лекции» (*при наличии*);
- Элемент «Лабораторные занятия»;
- Элемент «Самостоятельная работа»;
- Элемент «Список рекомендуемой литературы»;
- Элемент «Промежуточная аттестация»;
- Элемент «Обратная связь с обучающимися».

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:<http://vsegost.com/>
2. www.thedieline.com сайт об упаковке. Новости, статьи, аналитика с разбивкой по товарным индустриям и видам упаковки. Здесь можно найти все, что актуально и оригинально
3. behance.net
4. <http://fishki.net/1330963-luchshij-dizajn-upakovki-top-45.html.html> сайт об упаковке.
5. designiskinky.net новости дизайна.
6. designyoutrust.com ежедневный дизайнерский журнал, публикующий статьи о новых направлениях в дизайне.
7. thedieline.com лучшие работы в дизайне упаковки
8. bangbangstudio.ru качественный российский сайт для иллюстраторов.

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>
2. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционные занятия проводятся в аудиториях с требуемым числом посадочных мест, оборудованные мультимедиа.

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах.

Сведения о компьютерном классе. Число посадочных мест-9, компьютерные столы - 9 шт., стол для переговоров. Телевизор Philips диагональ 81 см/32`` модель 393АД3208Е/60; Доска передвижная поворотная ДП-12; ПК (для преподавателя); AcerP236Н +с/блок: Intel(R)Core(TM)i3CPU 540-процессор двухядерныйSocket 1156-2- 2 шт. ПК (учебные): AcerV193 black+ с/блок R-Style Proxima MC 852 (HD4670)- комплектов; Планшет графический

Wacom Bamboo Fun Medium A5 Wide USB-7 шт.; СканерMustekA3 1200S (CIS, A3, 1200*1200 dpi, USB 2.0)

Лицензионное программное обеспечение:

Adobe In Design, проприетарная, лиц. №1407-1002-9880-5029-9449-0662 (бессрочная);

Свободно распространяемое программное обеспечение:

OpenOffice Apache License 2.0, свободный пакет офисных приложений; Adobe Acrobat Reader, проприетарная, бесплатная программа для просмотра документов в формате PDF; Inkscape GNU GPL v2, свободно распространяемый векторный графический редактор; GIMP GNU GPL v3, свободно распространяемый растровый графический редактор; Blender 2.92 свободно распространяемая программа для 3d-моделирования.

ПО Kaspersky Endpont Security. Поставщик ООО Системный интегратор. Договор № СИ0002820 от 31.03.2017.