

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»

Факультет
Информационных систем и технологий

Кафедра Информатики и компьютерного дизайна
(полное наименование кафедры)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
(*Наименование дисциплины*)

Направление подготовки
09.04.02 Информационные системы и технологии,
(*Код и наименование направления подготовки*)

Квалификация выпускника
магистр
для всех форм обучения

Общие положения

Изучение дисциплины осуществляется в **первом** семестре и завершается итоговой формой контроля получением **зачёта**.

Дисциплина состоит из теоретической (лекционные занятия;) и практической части.

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требования:

- 1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь тематический материал взаимосвязан между собой, и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине;
- 2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и вопросы обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);
- 3) обязательно выполнять все задания, получаемые на лекциях или практических занятиях;
- 4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;
- 5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал.

Методические рекомендации по изучению разделов дисциплины.

При работе с любым разделом дисциплины, содержащим 7 разделов, после изучения теоретического материала очередной темы, следует самостоятельно изучить литературу, указанную как основную, ответить на контрольные вопросы. Если основной литературы недостаточно, можно обратиться к дополнительной и электронным ресурсам, рекомендованных преподавателем, в соответствии с рабочей программой.

Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Лабораторные работы и практические задания по дисциплине выполняются в соответствии с методическими указаниями, в которых описывается последовательность действий при выполнении задания и требуемая отчетность в электронной форме. Описание выполнения работ приведено в методической литературе, которую необходимо взять в библиотеке вуза или воспользоваться электронными библиотеками.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и выполнению работ

Практические и лабораторные задания необходимо своевременно выполнить в обозначенные сроки, в соответствии с методическими указаниями, и сдать выполненное задание (задания) преподавателю на проверку.

Практическая работа в сравнении с другими формами обучения требует от студентов высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) и не имеющим письменного решения задач или не подготовившемся к практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.

Студенты обязаны выполнить все задания по практической части дисциплины для допуска к зачету.

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сделать выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы. В ходе занятия каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, периодической литературы, нормативного материала. Практическое занятие стимулирует у студента стремление к совершенствованию своего конспекта, желание сделать его более информативным, качественным.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных учебных занятий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:

- задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно положения о контрольной работе, расчетно-аналитической работе;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Студентам следует руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД, выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре университета учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Рекомендации по изучению теоретической части и выполнению заданий по практической части.

Раздел 1. Современные определения дизайна. Категориальный аппарат дизайна

При работе с данным разделом Вам предстоит:

Изучить вопросы:

- ✓ Сущность и специфика деятельности графического дизайнера.
- ✓ Средства графического дизайна.
- ✓ Понятие о целях и задачах в графическом дизайне.
- ✓ Цель дизайнерской деятельности в преобразовании форм реального мира и благодаря этому в гуманизации всей практической предметной среды.
- ✓ Основные понятия графического дизайна.
- ✓ Истоки возникновения.
- ✓ Сфера деятельности графического дизайна.
- ✓ Графический дизайн как вид профессиональной деятельности.
- ✓ Графический дизайн - комплексная деятельность и самостоятельное направление прикладного искусства
- ✓ Графический дизайн как специфическая область художественно-проектной деятельности, направленная на создание визуальных сообщений, распространяемых с помощью средств массовой коммуникации.
- ✓ Области применения графического дизайна.
- ✓ Визуальная и смысловая информация в графическом дизайне.
- ✓ Социальные функции графического дизайна.
- ✓ Классификация объектов графического дизайна.
- ✓ Ответить на контрольные вопросы.

Материал для самостоятельной подготовки и самоконтроля можно посмотреть в основной и дополнительной литературе, закрепленной за дисциплиной и рекомендованной преподавателем.

Выполнить практическое задание №1. Предмет и задачи дисциплины «Основы графического дизайна». Особенности проектирования в сфере графического дизайна. Растительная форма(кактус), Линия (тонкая, толстая). Пятно (силуэт). Линейно-пятновое решение. Фактура. Декоративная форма. Объемно-пространственная форма. Композиционное решение плоскости листа и поиски образов. Поиски формы в бытовой и городской среде. Формирования итоговой подачи. Задачи: научиться обнаруживать вокруг себя пластические ценности, выявляя из внешней среды информацию на определенную тему; научиться видеть, чувствовать ритм, фактуру, структуру мироустройства. Найти выразительный пластический язык для раскрытия выбранной темы художественными средствами, научиться в совершенстве владеть различными графическими инструментами, техниками для полной передачи образа.

Раздел 2. Коммуникативные задачи графического дизайна на всех этапах создания дизайнерского продукта

При работе с данным разделом Вам предстоит:

Изучить вопросы:

- ✓ Специфика коммуникации в дизайне.
- ✓ Основные участники коммуникативного процесса: дизайнер, клиент, коллеги.
- ✓ Коммуникации потребителя и бренда.
- ✓ Графический дизайн как средство визуальной коммуникации.
- ✓ Сущность и специфика дизайнерской деятельности.
- ✓ Графический дизайн с точки зрения художественной организации пространства.
- ✓ Историческая роль графического дизайна в понимании задач коммуникационного пространства
- ✓ Свойства зрительного восприятия.
- ✓ Целостность восприятия.
- ✓ Знак – элементарная и универсальная частица мира графического дизайна.
- ✓ Изобразительный знак.
- ✓ Иконический знак.
- ✓ Знак-индекс.
- ✓ Геометрическая и скульптурная пластика знака-индекса.
- ✓ Интерпретация знака.
- ✓ Ответить на контрольные вопросы.

Материал для самостоятельной подготовки и самоконтроля можно посмотреть в основной и дополнительной литературе, закрепленной за дисциплиной и рекомендованной преподавателем.

Выполнить практическое задание №2 . Коммуникативные задачи графического дизайна на всех этапах создания дизайнерского продукта. Понятие коммуникации, ее роль, структура и функции. Основные проблемы коммуникации. Эффективная коммуникация: принципы и методы. Специфика коммуникационных взаимодействий в рекламе. Поиск клиентов как коммуникативная проблема. Виды клиентов и проектов. Интервью с клиентом и создание креативного брифа. Основные трудности коммуникативного характера в работе над дизайнерским проектом. Деньги и дизайн. Составление договора с клиентом. Презентация продукта в дизайне. Работа в большом дизайнерском проекте: коммуникативный аспект. Коммуникация на всех этапах создания дизайнерского продукта. Методы и принципы эффективной коммуникации. Проблемы коммуникации. Специфика коммуникации в дизайне. Основные участники коммуникативного процесса: дизайнер, клиент, коллеги. Поиск клиентов как коммуникативная задача и способы ее решения. Хорошие и плохие клиенты. Интервью с клиентом. Истинные цели проекта. Моя профессиональная карьера дизайнера (создание презентации).

Раздел 3. Введение в типографику

При работе с данным разделом Вам предстоит:

Изучить вопросы:

- ✓ История развития письменности.
- ✓ Элементы шрифта.
- ✓ Типографика как вид графического искусства.
- ✓ Задачи и функции типографики в дизайне.
- ✓ Выразительные возможности шрифта.
- ✓ Контраст черного и белого цветов, закономерности их визуального восприятия.
- ✓ Форма и контрформа.
- ✓ Создание ассоциативно-образных композиционных структур.
- ✓ Визуализация смысла через метафору, аллегория, гиперболу, гротеск
- ✓ Вопросы удобочитаемости и выразительности текста.
- ✓ Графический дизайн с точки зрения художественной организации пространства.
- ✓ Историческая роль графического дизайна в понимании задач коммуникационного пространства.
- ✓ Замысел и его практическое воплощение средствами типографики.
- ✓ Ответить на контрольные вопросы.

Материал для самостоятельной подготовки и самоконтроля можно посмотреть в основной и дополнительной литературе, закрепленной за дисциплиной и рекомендованной преподавателем

Выполнить практическое задание №3. Введение в типографику. Типографика как вид графического искусства. Задачи и функции типографики в дизайне. Структура шрифтов в типографике. Композиционные приемы в типографике. Типографика в графическом дизайне. Инструменты и средства в типографике. Замысел и его практическое воплощение средствами типографики. Современная типографика. Гарнитуры шрифта. Дизайн создает «визуальный язык» — особый язык формы, дающий идеям зрительное выражение. В визуальном языке дизайна знаками становятся пропорции, оптическая иллюзия, цвет, отношения света и тени, пустоты и объемов тел, цвета и масштаба. Силуэт. Типографика как вид графического искусства. Задачи и функции типографики в дизайне. Исторические формы типографики. Типографика как искусство наборного оформления – исторически первый вид типографики. Классическая типографика. Поиск новых типографических форм в 1910–30-е гг. Шрифтовая композиция. Современное понимание типографики. Язык типографики. Выразительные возможности шрифта. Контраст черного и белого цветов, закономерности их визуального восприятия. Форма и контрформа. Цвет и движение. Композиция образная из геометрических фигур (букв). Буква-шрифт. Цифры экспериментальные. Образная азбука.

Выполнить лабораторную работу № 2. Введение в типографику. Вопросы удобочитаемости и выразительности текста. Шрифт. Выбор гарнитуры, начертания, кегля, интерлиньяжа, трекинга, фона и цвета шрифта (на примере дизайн-проекта магистранта). Удобочитаемость и выразительность как цели дизайн-деятельности. Роль апрошей в удобочитаемости текста. Цвет текста. Трекинг и кернинг. Нормативные требования к набору. Требования государственных и отраслевых стандартов, санитарно-гигиенические

требования к набору разных форматов и жанров изданий. Принципы набора. Создание шрифтовых композиций на движение внутри формата.

Раздел 4. Формообразование в графическом дизайне

При работе с данным разделом Вам предстоит:

Изучить вопросы:

- ✓ Стилизация и формирование предметного образа.
- ✓ Основы формообразования и отображение.
- ✓ Формы и их элементы. Композиция в дизайне.
- ✓ Композиционные решения в графическом дизайне.
- ✓ Фронтальная, объёмная и объёмно- пространственные композиции, их построение.
- ✓ Композиционные средства.
- ✓ Пространство.
- ✓ Пространственные структуры и модули.
- ✓ Ритм и ритмические ряды.
- ✓ Пропорции.
- ✓ Цветоведение и гармонизация цвета.
- ✓ Ответить на контрольные вопросы.

Материал для самостоятельной подготовки и самоконтроля можно посмотреть в основной и дополнительной литературе, закрепленной за дисциплиной и рекомендованной преподавателем

Выполнить практическое задание №4. Формообразование в графическом дизайне. Средства преобразования композиционной схемы. Композиция как система соподчинений возникает при наличии определенных связей между всеми частями целого, которые основаны на закономерностях общего и частного характера. Этапы проектирования в графическом дизайне. Понятие о периодизации процесса проектирования в дизайне. Структура проектной деятельности. Приемы и методы проектирования. Эстетическое содержание конструктивных форм в проектировании графического дизайна. Соотношение дизайнерского и художественного образа. Синтез эстетических обусловленных материальных и конструктивных особенностей проектируемого графического объекта. Колористическое решение в проектировании графического объекта. В художественном проектировании вопросы цвета тесно связанные с физикой цвета, физиологией и психологией его восприятия, цветовым проектированием коммуникативной среды и знаковой информации.

1. Натюрморт в манере синтетического кубизма.
2. Натюрморт в манере аналитического кубизма.
3. Композиция с геометрическими формами.
4. Натюрморт в технике кьяроскуро.

Выполнить лабораторную работу №3. Формообразование в графическом дизайне. Каллиграмма. Использование литеры как штрихового элемента. Полоса набора и изобразительная плоскость. Введение изображения в шрифтовую композицию. Введение

шрифта в изобразительные и орнаментально-декоративные композиции. Надписи. Изобразительный шрифт. Синтетические изобразительно-шрифтовые композиции. Использование потенциала синтетических композиций в товарных знаках и шрифтах. Псевдошрифтовые наборы изображений. Орнаментальные и символные наборы знаков.

1. Контраст черного и белого цветов, закономерности их визуального восприятия.
2. Форма и контрформа.
3. Цвет и движение.

Раздел 5. Структурирование наборной полосы средствами дизайна

При работе с данным разделом Вам предстоит:

Изучить вопросы:

- ✓ Виды выключки, выключка по формату.
- ✓ Размер абзацного отступа.
- ✓ Виды выделения абзаца.
- ✓ Нумерованные и маркированные списки.
- ✓ Оптическое выравнивание.
- ✓ Членение текста отбивками, размером шрифта, выключкой, при помощи абзацного отступа, цветом, графическими элементами.
- ✓ Плашки, рамки, линейки, заставки и концовки.
- ✓ Соподчиненность приемов акциденции в наборной полосе.
- ✓ Полоса набора и изобразительная плоскость.
- ✓ Ответить на контрольные вопросы.

Материал для самостоятельной подготовки и самоконтроля можно посмотреть в основной и дополнительной литературе, закреплённой за дисциплиной и рекомендованной преподавателем

Выполнить практическое задание №5. Структурирование наборной полосы средствами дизайна. Визуализация как средство структурирования содержания. Содержательная и визуальная составляющая печатной периодики. Визуальная структура формы как сигнал и знак, указывающий на то или иное содержание. Структура содержания как совокупность проблематик, тематических линий, информации различных типов. Совокупность оформительских доминант как визуальных структур, свойственных данному изданию. Проектирование газетной полосы средствами дизайна.

Выполнить лабораторную работу №4. Структурирование наборной полосы средствами дизайна. Объем изобразительной информации. Проектирование газетной полосы средствами дизайна.

Раздел 6. Шрифтовые композиции

При работе с данным разделом Вам предстоит:

Изучить вопросы:

- ✓ Изобразительный шрифт.
- ✓ Синтетические изобразительно-шрифтовые композиции.
- ✓ Использование потенциала синтетических композиций в товарных знаках и шрифтах.
- ✓ Псевдошрифтовые наборы изображений.
- ✓ Орнаментальные и символные наборы знаков.
- ✓ Пиктограмма.
- ✓ Освоение языка графического дизайна.
- ✓ «Визуальный язык» — особый язык формы, дающий идеям зрительное выражение. В визуальном языке дизайна знаками становятся пропорции, оптическая иллюзия, цвет, отношения света и тени, пустоты и объемов тел, цвета и масштаба.
- ✓ Ответить на контрольные вопросы.

Материал для самостоятельной подготовки и самоконтроля можно посмотреть в основной и дополнительной литературе, закрепленной за дисциплиной и рекомендованной преподавателем

Выполнить практическое задание №6. Шрифтовые композиции. Элементы шрифта. Дизайн шрифтовой монограммы. Шрифтовое оформление стихотворения. Каллиграфическая надпись на различном цветовом фоне. Шрифтовой плакат. Введение изображения в шрифтовую композицию. Введение шрифта в изобразительные и орнаментально-декоративные композиции. Надписи.

Выполнить лабораторную работу №5. Шрифтовые композиции. Виды логотипов и их типовое художественное оформление. Последовательность работы над дизайном логотипа. Логотип в газете. Логотип телевизионного канала. Однострочная шрифтовая композиция, двухстрочная шрифтовая композиция, цвет шрифтовой композиции. Дизайн фирменного бланка. Дизайн фирменного пакета.

Раздел 7. Компьютерное представление шрифта

При работе с данным разделом Вам предстоит:

Изучить вопросы:

- ✓ Комплектность шрифтовых файлов.
- ✓ Таблицы кернинговых пар.
- ✓ Хинтовка.
- ✓ Возможности шрифтов форматов Multiple Master Font и OpenType
- ✓ Ответить на контрольные вопросы.

Материал для самостоятельной подготовки и самоконтроля можно посмотреть в основной и дополнительной литературе, закрепленной за дисциплиной и рекомендованной преподавателем

Выполнить практическое задание №7. Компьютерное представление шрифта. Дизайн билбордов (транспарантов). Листовые рекламные носители. Рекламный буклет. Учебно-инструктивный плакат.

Выполнить лабораторную работу №5. Компьютерное представление шрифта. Роль и назначение этикетки. Этикетка для фармацевтических товаров. Этикетка для продуктов питания. Этикетка для бытовых товаров.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и выполнению работ

Практические и лабораторные задания необходимо своевременно выполнить в обозначенные сроки, в соответствии с методическими указаниями, и сдать выполненное задание (задания) преподавателю на проверку.

Практическая работа в сравнении с другими формами обучения требует от студентов высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) и не имеющим письменного решения задач или не подготовившемся к практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.

Студенты обязаны выполнить все задания по практической части дисциплины для допуска к экзамену.

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сделать выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы. В ходе занятия каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, периодической литературы, нормативного материала. Практическое занятие стимулирует у студента стремление к совершенствованию своего конспекта, желание сделать его более информативным, качественным.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных учебных занятий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:

- задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.
- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно положения о контрольной работе, расчетно-аналитической работе;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Студентам следует руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД, выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре университета учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.