

*Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»*

Кафедра дизайна. конструирования изделий лёгкой промышленности

История графического дизайна

Методические рекомендации к практическим занятиям

Методические рекомендации рассмотрены
на заседании кафедры дизайна,
конструирования изделий лёгкой
промышленности, утверждены на
заседании ученого совета физико-
технического факультета

Владикавказ

2023

Студенты в процессе изучения дисциплины и после ее завершения в соответствии с профилем материала должны демонстрировать:

1. Способность применять полученные знания.
2. Способность идентифицировать, формулировать и решать поставленные проблемы.
3. Понимание профессиональной и этической ответственности.
4. Наличие достаточно широкого образования, необходимого для понимания влияния профессиональных проблем и их решений на общество и мир в целом
5. Знание современных проблем.
6. Способность работать в многопрофильных командах.
7. Способность результативного общения.
8. Понимание необходимости и стремления обучаться в течение всей жизни.

По курсу предусмотрены лекционные часы и практическая работа.

Основная дидактическая цель лекции — обеспечение ориентировочной основы для дальнейшего усвоения учебного материала.

Содержание лекционного материала

- Введение в дисциплину. Графический дизайн как средство визуальных коммуникаций. Основные формы и средства выражения.
- Наскальные рисунки, петроглифы, геоглифы. Развитие демонстративной символизации в культуре.
- Изобретение и развитие письменности. Пиктограммы, идеограммы и логограммы.
- Книжная графика эпохи средневековья. Инкунабула. Протореклама.
- Графика и реклама эпохи Возрождения.
- Развитие книгописания на Руси
- Развитие полиграфии XIX века.
- Графический дизайн и реклама начала XX века
- Советский графический дизайн и реклама
- Основные течения в графическом дизайне модернизма
- Графический дизайн и реклама 90 годов XX века. Культовые журналы 90-х
- Современный графический дизайн и реклама. Постмодернизм в графическом дизайне. Особенности графического дизайна информационного общества

Методические рекомендации к практическим занятиям

Изучив теорию, студенты на практических занятиях более детально узнают об исторически складывавшихся ведущих особенностях рекламного дела и графического дизайна, его опорных творческих приемах и образцах. Параллелизм рассмотрения общих культурологических закономерностей, связанных с массово-коммуникативными процессами в различных регионах мира, позволяет содействовать расширению общемировоззренческого кругозора в области гуманитарного знания.

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических умений - профессиональных или учебных, необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам.

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования, учебной и производственной (профессиональной) практики.

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя ряда практических работ. Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности важно развить у них интеллектуальные умения - аналитические, проектировочные, конструктивные, поэтому характер заданий на занятиях должен быть таким, чтобы студенты были поставлены перед необходимостью анализировать процессы, состояния, явления, проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной практической задачи. В качестве методов практического обучения профессиональной деятельности широко используются анализ и решение производственных ситуационных задач, деловые имитационные игры.

Студенты должны приходить на практическое занятие, предварительно подготовившись к нему. Самостоятельность работы студентов при подготовке к практическому занятию и непосредственно на практическом занятии обеспечивается наличием методических указаний для каждого практического занятия, в которых указываются: тема занятия; цель занятия (зачем необходимо усваивать учебный материал данной темы); задачи занятия (конкретные компетенции, которые студент должен приобрести); учебные вопросы, разбираемые на занятии; методы проведения занятия, формы контроля.

Итоговой формой контроля качества по дисциплине «История графического дизайна» является экзамен/экзамен. Для осуществления текущего контроля качества, все практические работы, в том числе и эскизы, в соответствии календарного графика, выносятся на кафедральные (промежуточные) просмотры, а для вынесения итоговой

оценки уровня качества, отобранные и подготовленные работы представляются на экзамен, как второй вопрос экзаменационного/ зачётного билета.

Задание 1. Творческая работа: Архитектурные партитуры.

Выполнить абстрактную композицию на тему архитектурных сооружений разных эпох.

Последовательность выполнения задания:

1. Предложить графическую интерпретацию архитектурного сооружения эпохи, раскрывающего его направленность.
2. Выбрать технику выполнения.
3. Выполнить партитуру, соблюдая принципы и законы композиции.

Материал: формат листа А-3, техника выполнения -любая.

Задание 2. Архитектоны

Последовательность выполнения задания:

Выполнить 2 формальные композиции.

А) на формате А3 сделать композицию на основе суприматических работ Малевича (или др.)

Б) на формате А3 выполнить композицию на тему конструктивизма.

В) выполнить трехмерный макет одной из композиций.

Материал: формат листа А-3, тушь, перо, рапидограф, гуашь, бумага, ПВА.

Практическое задание 1.

Создание плаката (рекламы) «в силе мастера» с использованием принципов визуально-коммуникативного модернизма. (мин. вода «Пьюти», «Новотроицкая»). 6 часов

Последовательность выполнения задания:

На основе основных положений модернистской парадигмы, выполнить 6 плакатов, используя формообразование бутылки мин. воды из следующих мастеров:

Питер Беренс, Германия (1868-1940), Лазарь Лисицкий, Россия (1890-1941), Александр Родченко, Россия (1891-1956), Алексей Бродович, США (1898-1971), Адольф Мурон, Кассандр,

Франция (1901-1968), Йозеф Мюллер-Брокманн, Швейцария (1914-1996), Пол Рэнд, США (1914-1996), Хенрик Томашевский, Польша (1914-2005), Юсаки Камекура, Япония (1915-1997), Герб Любалин, США (1918-1981), Отл Айхер, Германия (1922-1991), Милтон

Глэйзер, США (1929-), Алан Флетчер, Великобритания (1931-2006), Массимо Виньелли, США (1931-), Сигео Фукуда, Япония (1932-2009), Альфонс Муха, Чехия (1860-1939), Герберт Байер, Австрия-Германия-США (1900-1985), Антон Станковски, Германия (1906-1998), Лу Дорфсман, США (1918-2008), Саул Басс, США (1920-1996), Пьер Мендель, Германия (1929-2008), Казумаса Нагаи, Япония (1929-),

Икко Танака, Япония (1930-2002), Гюнтер Рамбов, Германия (1938-), Михаил Аникст, Россия-Великобритания (1938-), Уве Лёш, Германия (1943-), Никлаус Трокслер, Швейцария (1947-), Эприл Грэйман, США (1948-)...

А) Размер: 700x1000 мм (вертикальный), в формате JPG или PDF с разрешением 150 dpi,

СМΥК(электр вариант)

Б) размер А3

Задание 2

Выполнить плакат в техники коллажа мастеров поп-арта (Р. Гамильтон, Т. Вессельман) Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Роберт Индиана.

А) Размер: 700x1000 мм (вертикальный), в формате JPG или PDF с разрешением 150 dpi,

СМΥК(электр вариант)

Б) размер А3 в технике коллажа (ручная подача)

Методические указания для самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса обучения. Самостоятельная работа является специфическим педагогическим средством организации и управления самостоятельной деятельностью студентов в учебном процессе.

Самостоятельная работа может быть представлена как средство организации самообразования и воспитания самостоятельности как личностного качества. Как явление самовоспитания и самообразования самостоятельная работа студентов обеспечивается комплексом профессиональных умений студентов, в частности умением осуществлять планирование деятельности, искать ответ на непонятное, неясное, рационально организовывать свое рабочее место и время.

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений.

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:

- развивающую;
- информационно-обучающую (аудиторные занятия, не подкрепленные самостоятельной работой, становятся малорезультативными);
- ориентирующую и стимулирующую;
- воспитывающую;
- исследовательскую.

Студенты выполняют ряд комплексных домашних заданий (графических работ) по основным разделам дисциплины. Содержание заданий и характер их оформления определяется рабочими программами. Выполнение практических и самостоятельных работ студентами проводится самостоятельно под контролем (или консультацией) преподавателя.

В рамках данного курса рекомендованы следующие виды самостоятельной работы:

- конспектирование учебной литературы и материалов из сети Интернет;
- проработка учебного материала (по конспектам учебной и научной литературе) и подготовка докладов на практических занятиях и тематических дискуссиях;
- завершение практических работ.

Студентам рекомендуется с самого начала освоения данного курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

При освоении данного курса студент может пользоваться ЭБС вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в данном комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала.

Домашние графические работы выполняются по мере последовательности прохождения курса и выдаются по определенному графику. Задания на домашние графические работы индивидуальные для каждого студента.

При выполнении домашних графических работ необходимо внимательно изучить методические рекомендации по их выполнению.

Для подведения промежуточных результатов текущей успеваемости обучающихся дважды в семестр проводится форма текущего контроля – контрольная точка. Аттестованным считается студент, у которого выполнено на данный период необходимое количество заданий для самостоятельной работы.

При выполнении практических работ и итоговых проектов следует пользоваться основной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины.

Примерные задания для самостоятельной работы студентов

Задание 1. Рекламные тексты в античности

Социальные факторы формирования рекламы: культура урбанизма. Вычленение про-фессиональной рекламы из синкретичных форм проторекламы в условиях античных городов. Сигнальная, экспрессивная и суггестивная роль речевой коммуникации в массовом общении. Глашатаи - первые профессионалы рекламного дела. Жанровая дифференциация устной рекламы в античном городе. Письменная реклама: граффити, album, римская протогазета. Истоки таких жанров рекламы, как афиша, плакат, торговая марка, рекламная акция. Возведение трофейных сооружений, организация триумфальных шествий, тиражирование скульптур - предметно-изобразительные приемы и средства политической рекламы в античности. Регулирование рекламного процесса со стороны властных структур.

Самостоятельная работа Проанализируйте эстетические особенности проектной графики эпохи античности по работам Аристотеля, А.Ф. Лосева, А.Голана.

Вопросы для проверки

1. Назовите главные предпосылки возникновения и развития проторекламы в античности.
2. Каковы ведущие предпосылки профессионализации рекламной деятельности в античности.
3. Дайте краткую характеристику вывескам как проторекламному средству.
4. Назовите основные причины распространения устных коммуникаций в античности.
5. Древнеримские граффити как средство коммерческих и личностных коммуникаций.

Основная литература

1. Воронов Н. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Том 1., - М.: Союз дизайнеров России, 2001.
2. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама. - М.: ДМК Пресс, 2001.

Дополнительная литература

1. Уперов В. Реклама - ее сущность, значение, историческое развитие и психологические осно-вы. - В сб.: Гермес. Торговля и реклама. - СПб.: Аллегория, 1994.
2. Богачева Н. Реклама, ее возникновение и некоторые сведения из истории развития. - Мини-стерство торговли СССР, Международный совет по рекламе. - М., 1969.

Задание 2. Формы рекламной деятельности в западноевропейском Средневековье

Устные институционализированные и фольклорные варианты текстов - ведущие формы рекламирования в эпоху западноевропейского средневековья. Рекламная деятельность средневековых городских глашатаев, герольдов.

Основные направления устного средневекового рекламотворчества: "крики улиц", тексты стационарных зазывал, ярмарочный фольклор, их особенности. Изобразительная реклама развитого Средневековья, выраженная геральдической символикой, цеховой и торговой эмблематикой, гравированными летучими листками, живописными вывесками. Изобразительная и письменная реклама позднего Средневековья, бытование жанров листовки, афиши, каталога манускриптов.

Самостоятельная работа Дайте семиотический анализ геральдических изображений эпохи Средневековья.

Вопросы для проверки

1. Объясните причины резкого спада коммерческих коммуникаций в средние века по сравнению с античным периодом.
2. Ярмарки и их роль в формировании системы коммерческих коммуникаций в период Средневековья.
3. Назовите ведущие варианты фольклорной рекламы в эпоху Средневековья.
4. Как эволюционизировал рекламный процесс в позднем Средневековье?
5. Каким образом изобретение книгопечатания повлияло на дальнейшее развитие рекламы?

Основная литература

1. Бове К., Арнс У. Современная реклама. - Тольятти, 1995.
2. Кромптон А. Мастерская рекламного текста. - Тольятти: Довгань, 1995.

Дополнительная литература

1. Ромат Е.В. Реклама. 6-е изд. / Е.В. Ромат. - СПб.: Питер, 2003.
2. Русский графический дизайн. 1880-1917. - Внешсигма, 1990.

Методические рекомендации по написанию реферата

Написание реферата является - одной из форм обучения студентов, направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов; - одной из форм научной работы студентов, целью которой является расширение научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска. Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами. При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для написания реферата. Целью написания рефератов является: привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования авторского текста; выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. Основные задачи студента при написании реферата: - с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции; - верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; - уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. Требования к содержанию: - материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной теме; - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по научным школам; - реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу.

1. Реферат по данному курсу является одним из методов организации самостоятельной работы студентов.

2. Темы рефератов являются дополнительным материалом для изучения данной дисциплины.

3. Реферат является допуском к зачету.

4. Реферат должен быть подготовлен согласно теме, предложенной преподавателем.

Допускается самостоятельный выбор темы реферата, но по согласованию с преподавателем.

5. Объем реферата – не менее 10 страниц формата А4.
6. Реферат должен иметь:
 - титульный лист, оформленный согласно «Стандарта предприятия»;
 - содержание (план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится);
 - Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.
 - а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.
 - б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.
 - в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.
 - Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление списка источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 20 и не более 25 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см. При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без

искажения смысла; каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов.

7. Обсуждение тем рефератов проводится на первом практическом занятии. В случае не представления реферата согласно установленного графика (без уважительной причины), студент обязан подготовить новый реферат.

8. Информация по реферату должна не превышать 10 минут. Выступающий должен подготовить краткие выводы по теме реферата для конспектирования студентов.

9. Сдача реферата преподавателю в электронном и бумажном варианте. Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок.

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: - соответствие содержания выбранной теме; - отсутствие в тексте отступлений от темы; - соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснованна; - умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; - умение логически мыслить; - культуру письменной речи; - умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, составление библиографии); - умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при написании реферата; - способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; - соблюдение объема работы; - аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы.

Подготовка к защите и порядок защиты реферата

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты реферата:

- краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
- ответы студента на вопросы преподавателя.
- презентация

Примерные темы рефератов

1. Концепция книжной иллюстрации викторианской эпохи.
2. Иллюстраторы Кейт Гринуэй, Уолтер Кпейн, Уильем Мейкпис Теккерей, Джон Тенниел (один на выбор).
3. Отражение викторианской эпохи в книжной иллюстрации: «Алиса в стране чудес» в оформлении Дж. Тэнниела
4. Отражение викторианской эпохи в книжной иллюстрации: «Записки сноба» в оформлении Уильем Мейкпис Теккерей и др.
5. Образы женщин и детей в викторианской рекламной графике

6. Концепция «идеальной книги» Уильяма Морриса.
7. Влияние японской гравюры на творчество Орби Бердслея
8. Концепция американского графического дизайна периода модерна на примере творчества Уильяма Генри Брэдли
9. Графизм и объемно-пространственное решение в произведениях Чарльза Ренни Макинтоша
10. Образ «роковой женщины» в произведениях Альфонса Мухи, Гюстава Климта, Орби Бердслея
11. Реклама Альфонса Мухи для театра «Ренессанс»
12. Своеобразие графической манеры Анри де Тулуз-Лотрека в рекламных плакатах
13. Роль орнамента в концепции искусства Гюстава Климта
14. Концепция дизайна книги А.Бенуа и значение новых принципов построения книги для развития книжной графики России
15. Начало и конец инноваций в типографике графического дизайнера Яна Чихольда
16. Фотоискусство художника-дадаиста Ман Рэя и его значение для графического дизайнера
17. Конструктивистки фотомонтаж как отражение новых художественных смыслов революционной эпохи
18. Художественное пространство в искусстве К. Малевича
19. Агитационная романтика графического оформления советского текстиля 1920-1930х годов.
20. Женский образ «эмансипе» в искусстве и рекламной графике арт-деко
21. Графический дизайн глянцевого журнала (по выбору)
22. Товарный знак как объект дизайн-проектирования и основа корпоративной идентификации.
23. Графический дизайн как средство современной массовой коммуникации (определение, жанровое многообразие).
24. Графический дизайн в России кон. XIX - нач. XX в. (жанры, особенности формообразования. Художественные истоки).
25. Коммерческая реклама эпохи НЭПа. Фотомонтаж. Работы В. Маяковского и А. Родченко.
26. Развитие торгово-промышленной рекламы в Западной Европе 2-й пол. XIX - нач. XX в.

27. Идентификация товаров в России на протяжении ХУШ-ХХ вв. Товарный знак (определение, функции).
28. Компьютерные методы проектирования и исполнения дизайн-графики.
29. Дизайн на службе торговли и промышленности (рассмотреть одну или несколько крупных зарубежных фирм, их рекламу и продукцию).
30. Состояние дизайна в Западной Европе послевоенного времени.
31. Дизайн Скандинавии.
32. «Итальянская линия» в дизайне 1960-1980-х гг.