

Средства исполнения дизайн-проектов

Сборник
практических
заданий
для специальности
54.02.01 Дизайн
(по отраслям)

Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московская государственная художественно - промышленная
академия имени С.Г. Строганова»

Автор Воврженчик Е.Л.
Дизайн Романова А.Л.

Средства исполнения дизайн-проектов

Сборник
практических
заданий
для специальности
54.02.01 Дизайн
(по отраслям)

2018

Содержание

Раздел 1. Графический язык формы	5
Виды и особенности графических изображений	6
Точка. Линия. Пятно	20
Фактура. Тон	30
Цвет	36
Графический анализ формы	40
Раздел 2. Стиль в дизайне	46
Творческое изучение и освоение культурного наследия	48
Орнамент	66
Графический язык авторской серии	77
Список литературы	80

Графический язык формы

Виды и особенности графических изображений
Точка. Линия. Пятно
Фактура. Тон
Цвет
Графический анализ формы

Виды и особенности графических изображений

Инструментарий и технические приемы получения изображений. Графическая организация плоскости.

Содержание материала: Плоскость в трёхмерном мире как сечение пространства, граница масс. Изобразительная плоскость, ее пропорции. Точка как ориентир на плоскости. Свойства вертикали, горизонтали, диагонали. Прямая линия, дуга, зигзаг, волна и другие виды движения инструмента на плоскости; штрих и растр в графической композиции. Пятно как главный смысловой элемент композиции. Геометрические и пластические формы пятна, их образное начало.

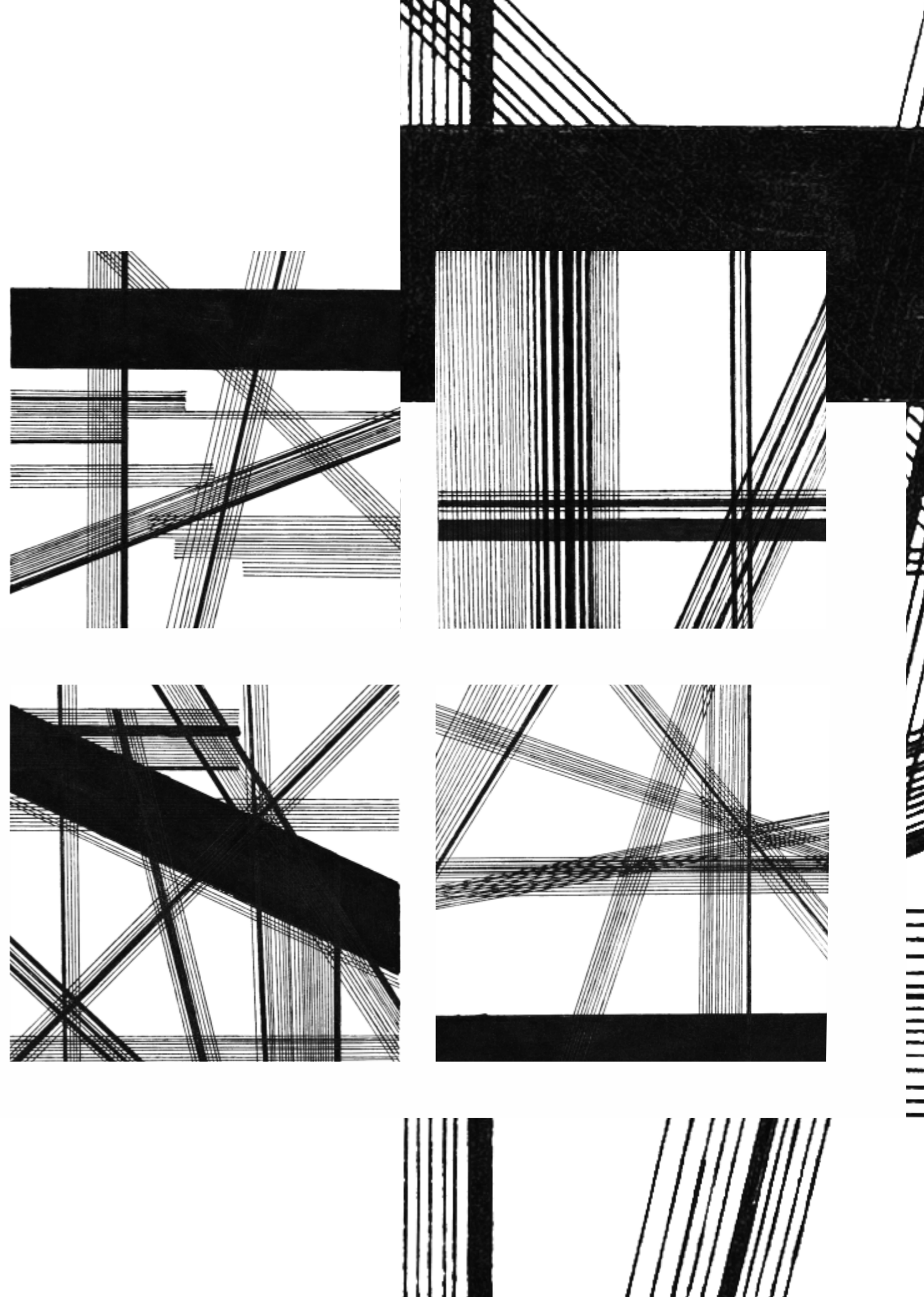
Студент должен знать: Определение понятий: «точка», «линия», «пятно», «растр». Различные виды линий и пятен, их образную характеристику. Общие требования к качеству исполнения и подаче практических заданий.

Студент должен уметь: технически грамотно пользоваться профессиональными графическими инструментами, качественно выполнять несложные задания, точно следуя поставленным задачам.

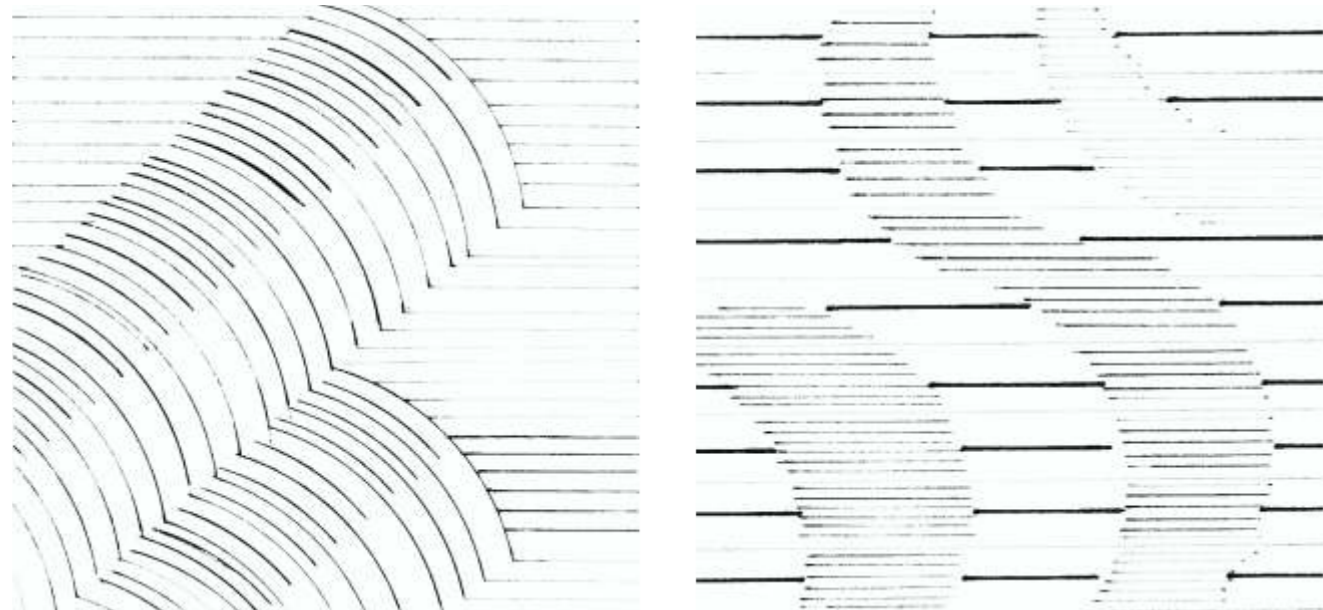
Задание 1: Организация плоскости линиями разной толщины. Формат А3, 6 изображений (10/10 см), ч/б графика.

Задание 2: Получение изображения способом растра. Формат А3, 4-6 изображений (10/10 см), выполненных точечным и линейным растром.

Задание 3: Имитация текстуры натуральных материалов и фактуры из абстрактных форм. Формат А3, 6 изображений (10/10 см), ч/б графика.

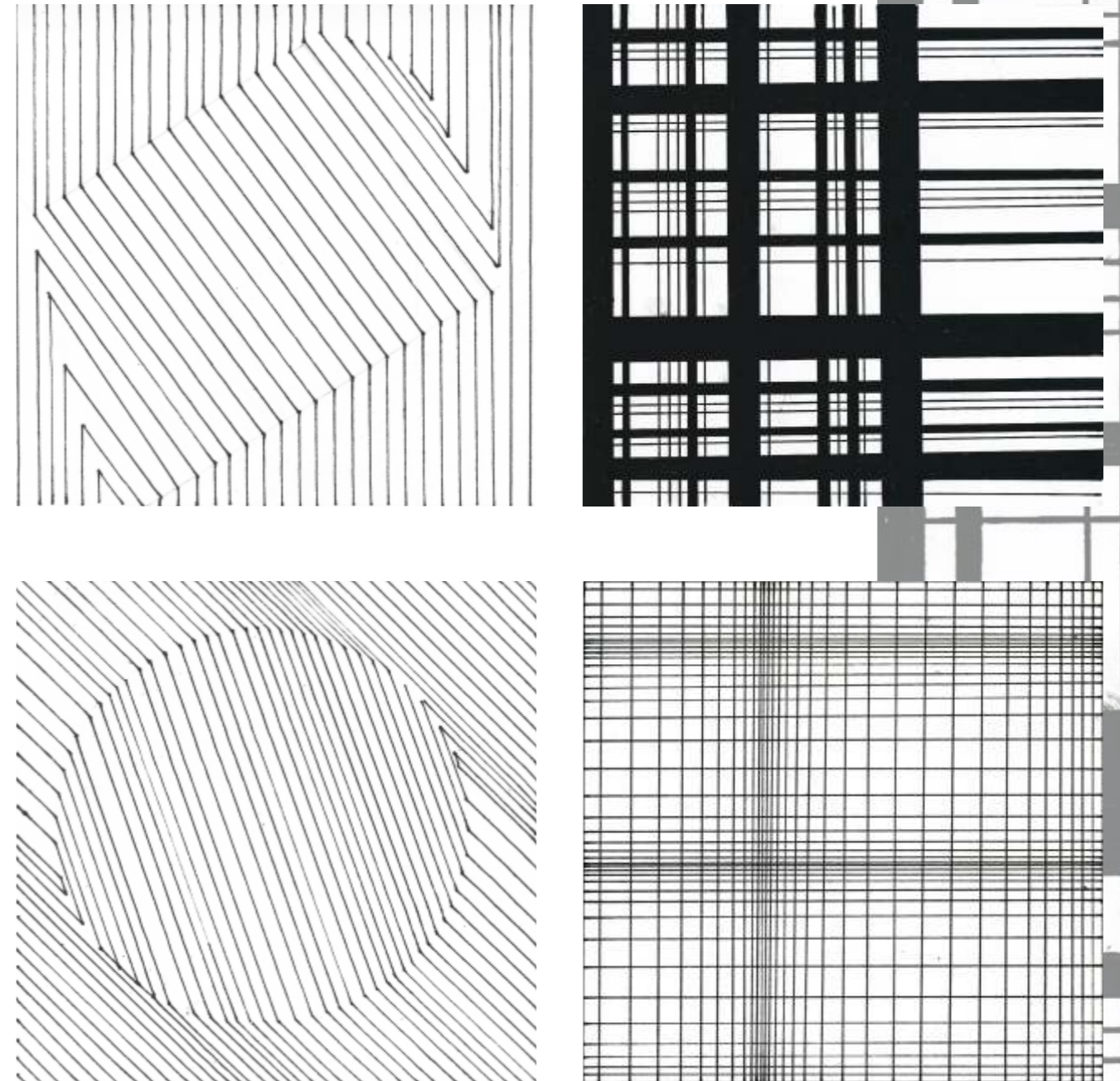
1 курс 1 семестр

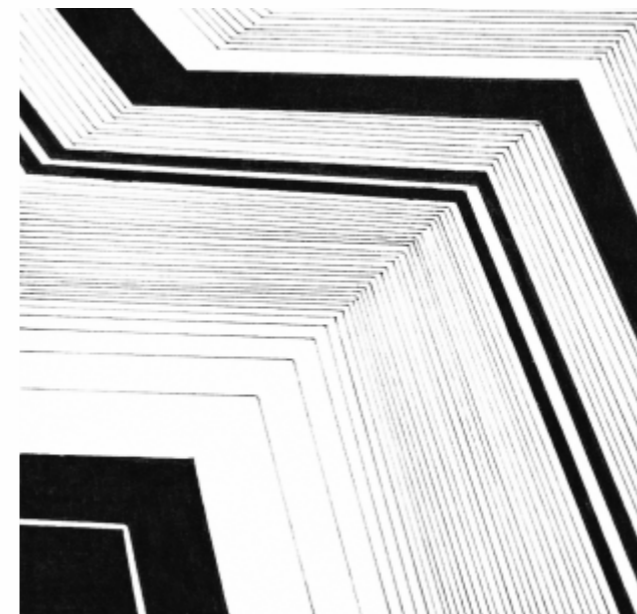
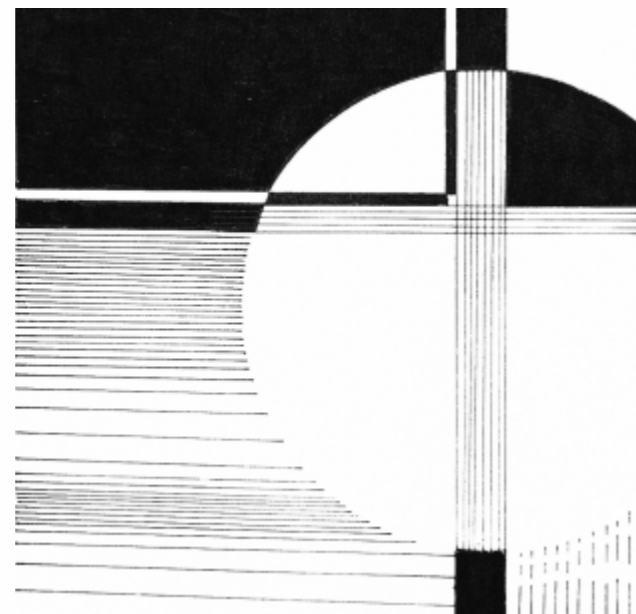
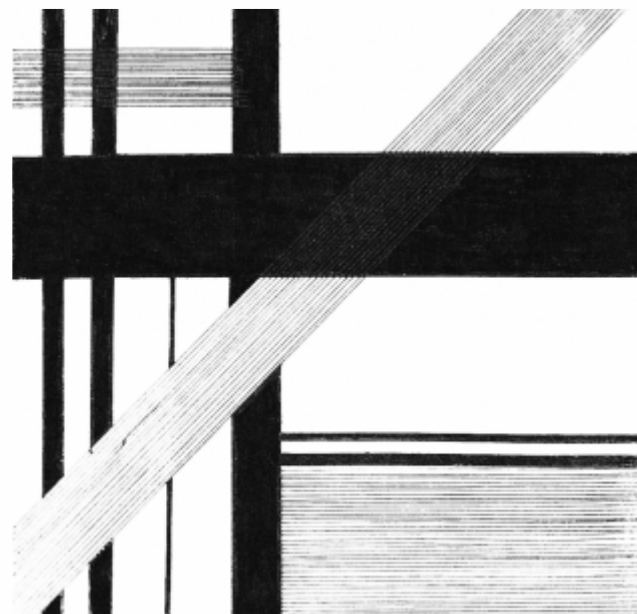
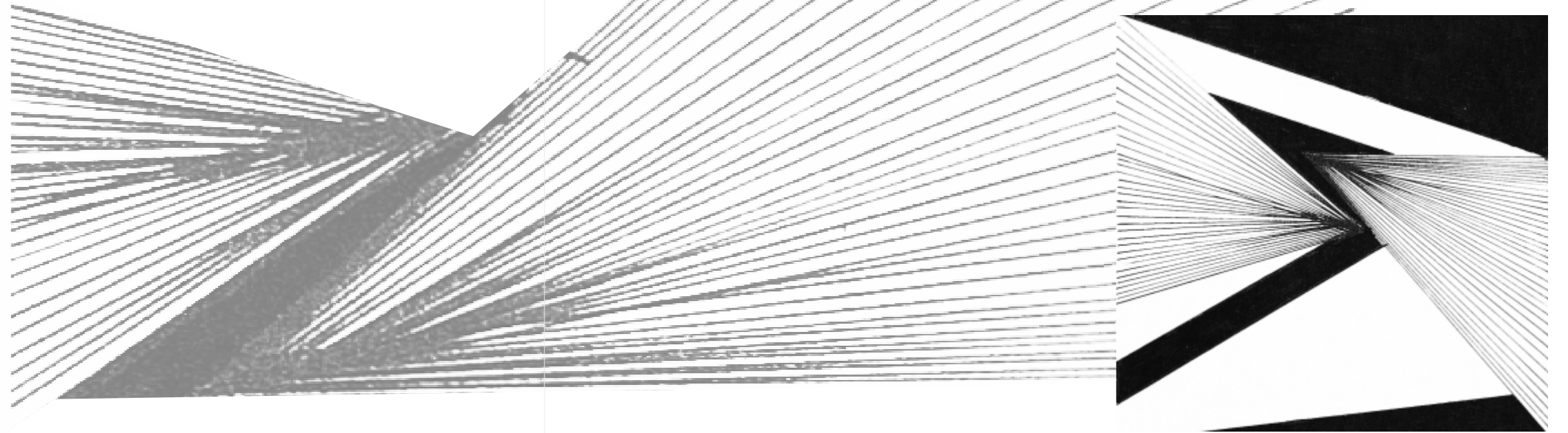
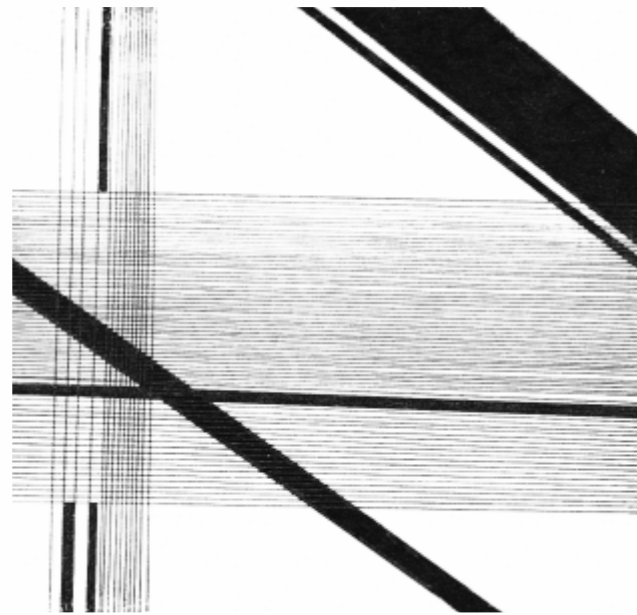

Серия графических композиций
**Организация плоскости
линиями разной толщины**

Формат А3, 6 изображений
(10/10 см), ч/б графика

Графический язык формы. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

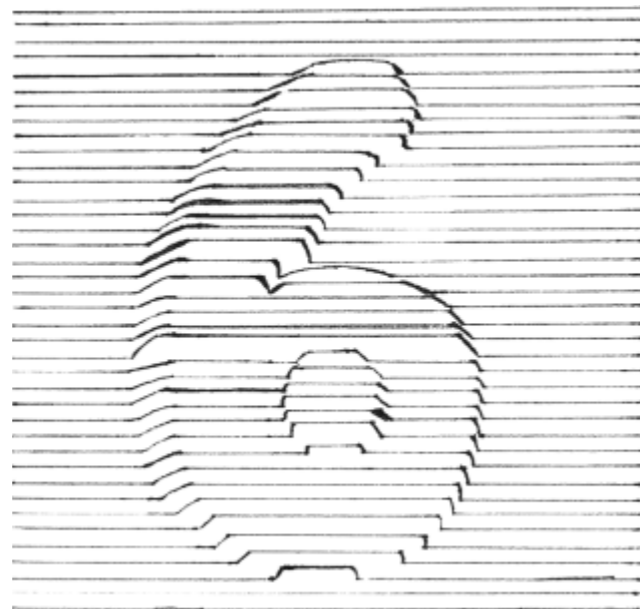
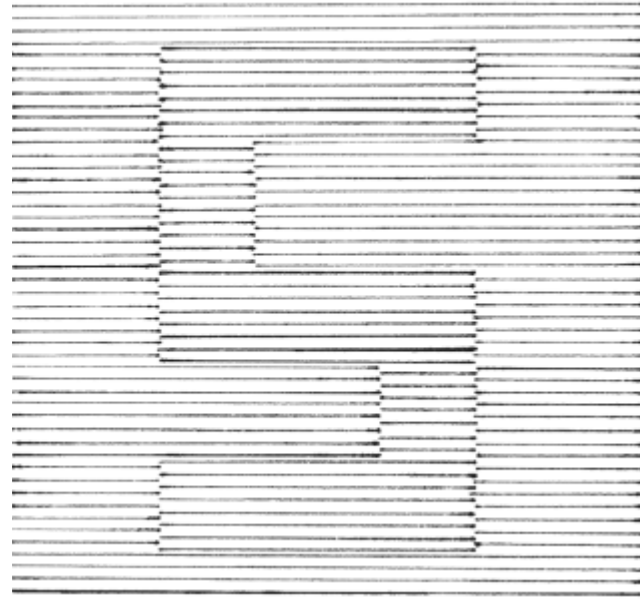

Серия графических композиций
**Организация плоскости
линиями разной толщины**

Формат А3, 6 изображений
(10/10 см), ч/б графика

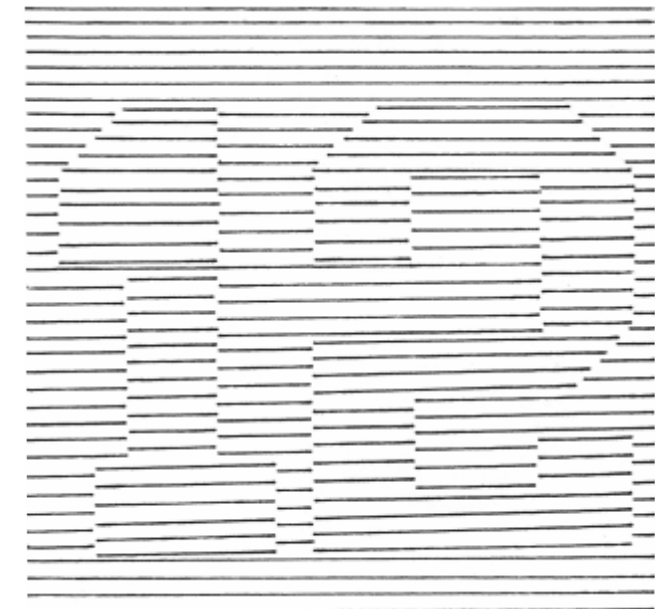
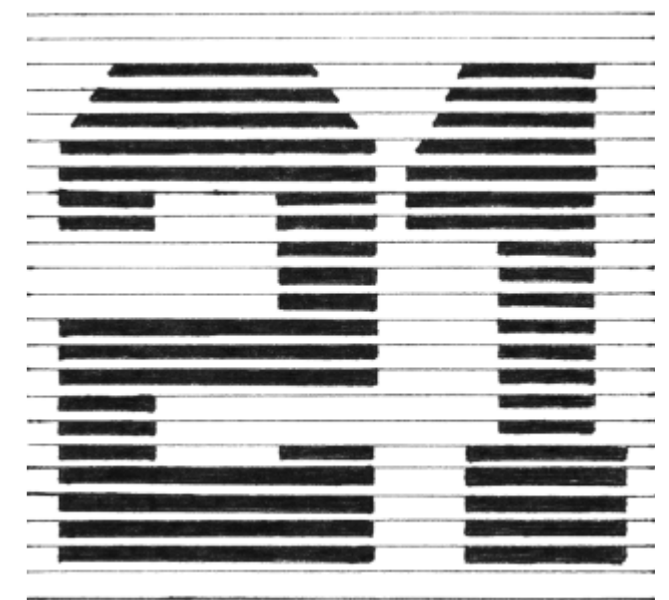
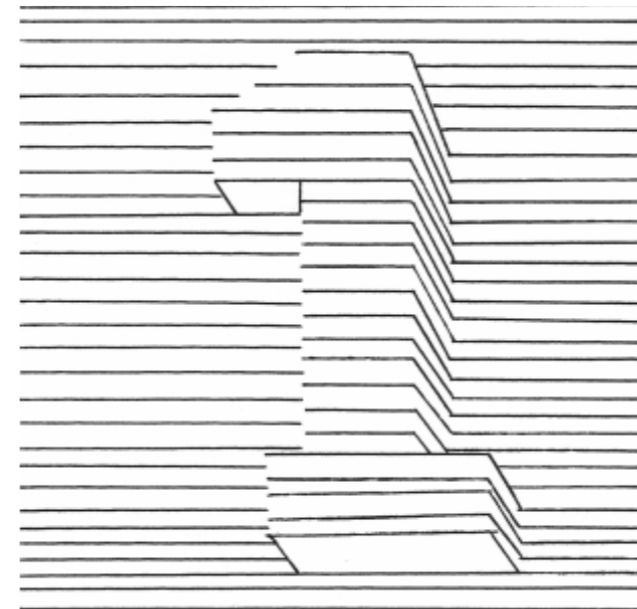
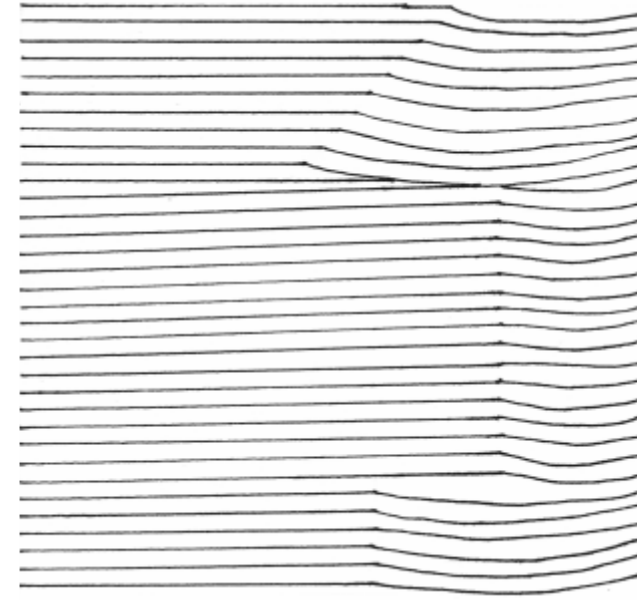
1 курс 1 семестр

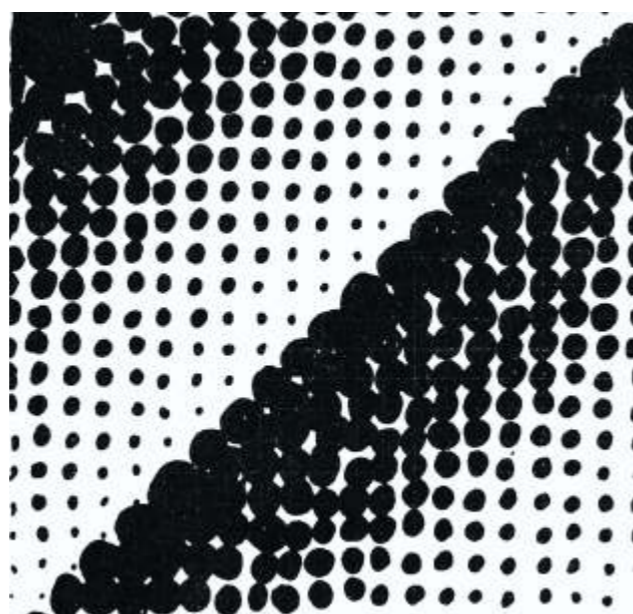
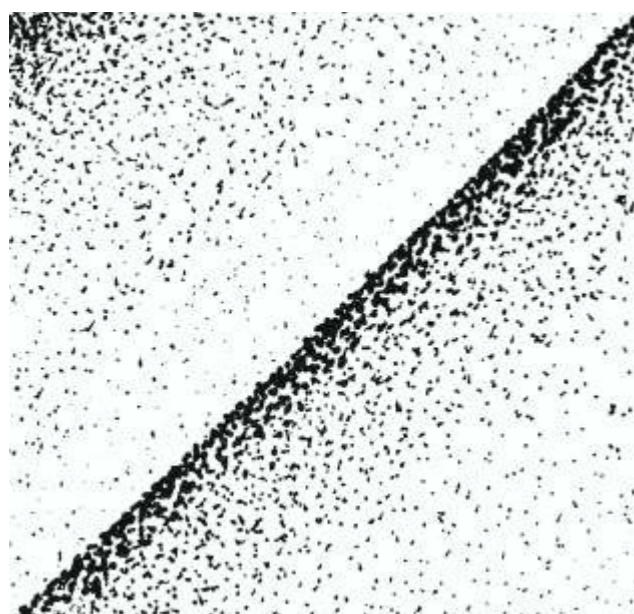
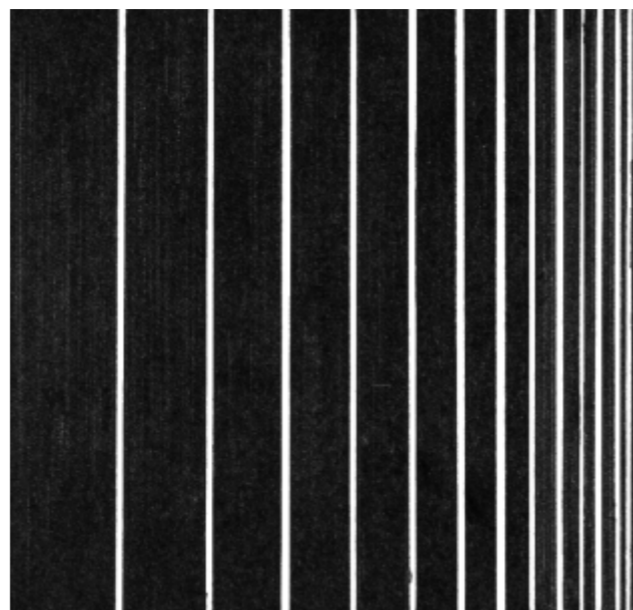
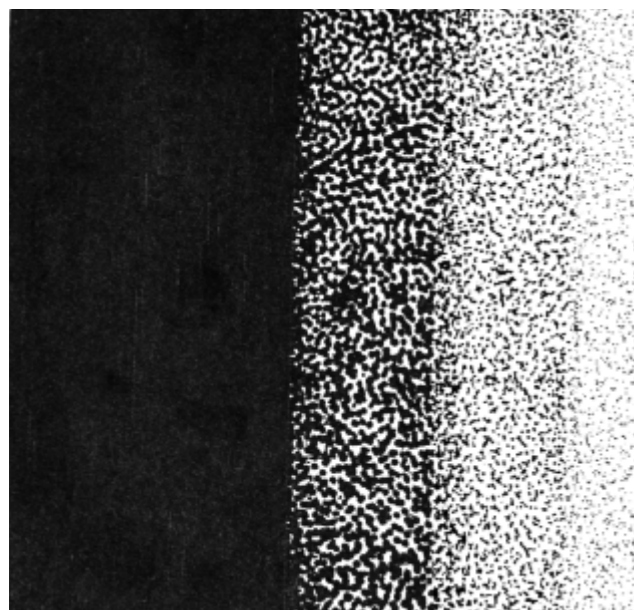
Серия графических композиций
Графические приемы.
Линейная графика

Формат А3, 6 изображений
(10/10 см), ч/б графика

Графический язык формы. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

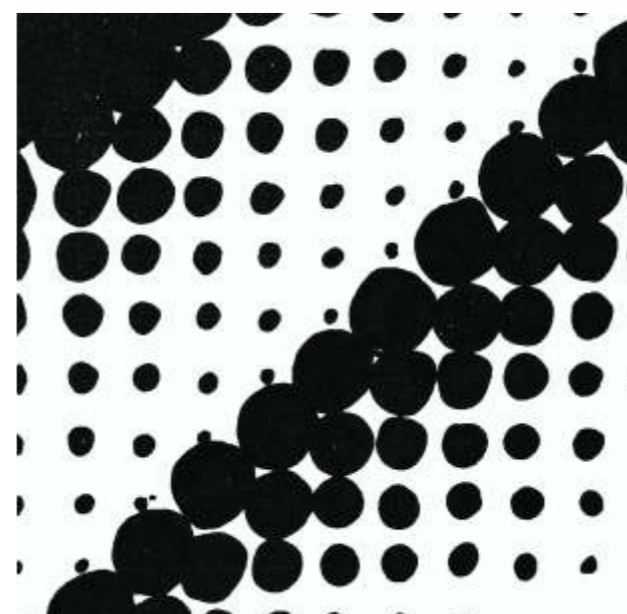
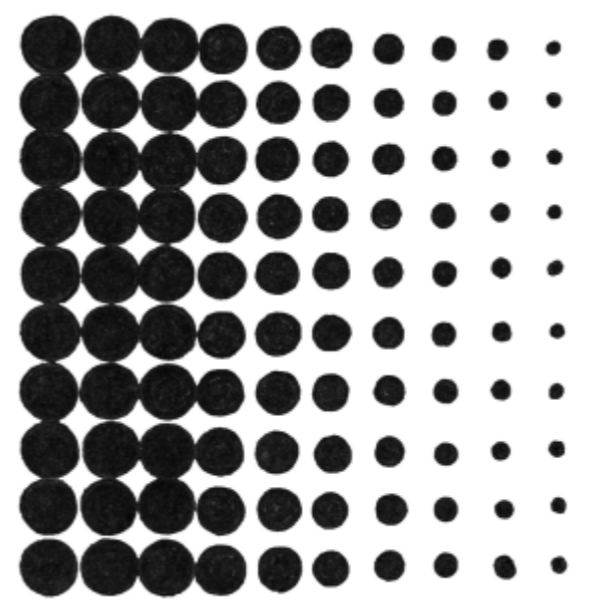
1 курс 1 семестр

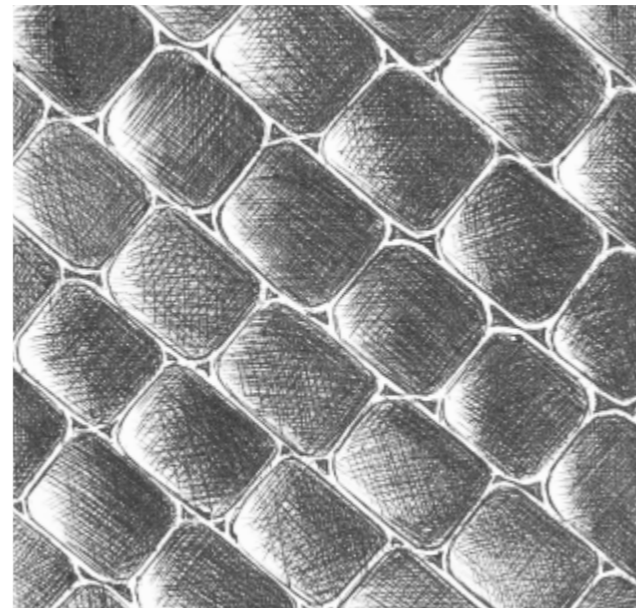
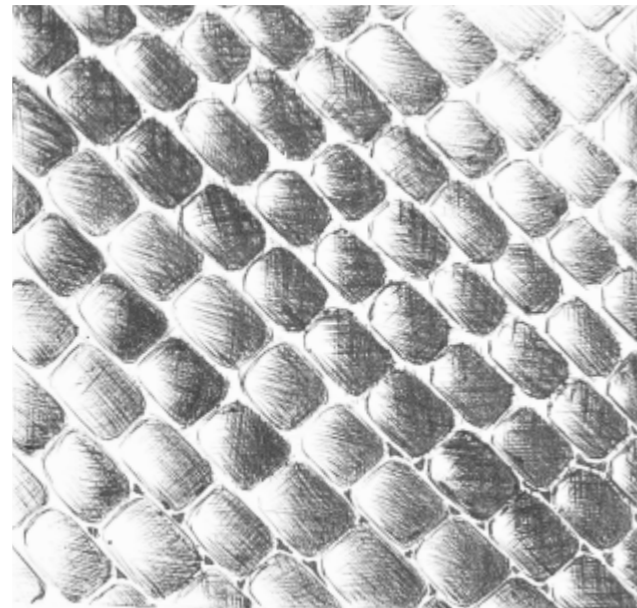
Серия графических композиций
Растр

Формат А3, 4-6 изображений
(10/10 см), выполненных
точечным и линейным растром

Графический язык формы. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

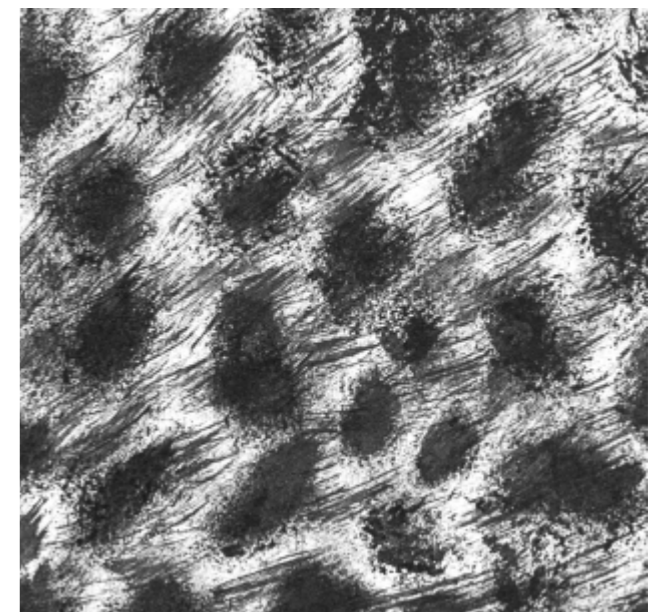
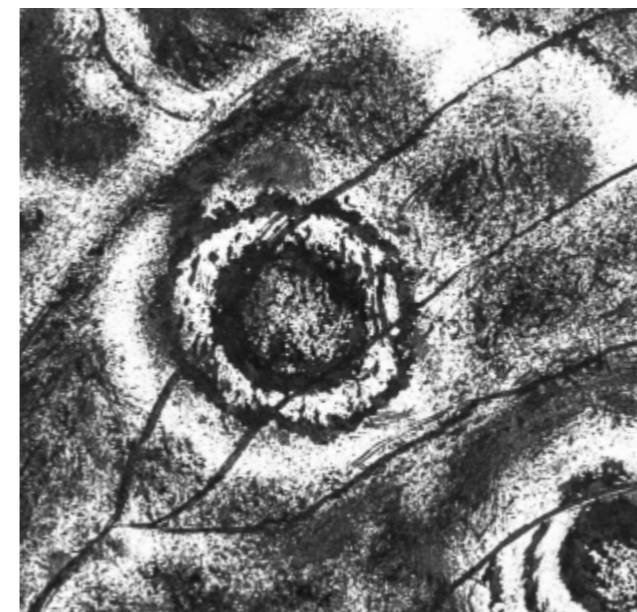
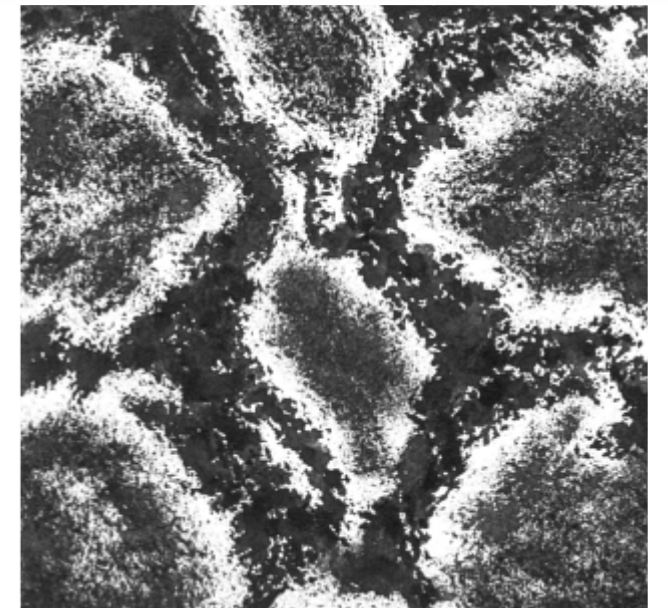
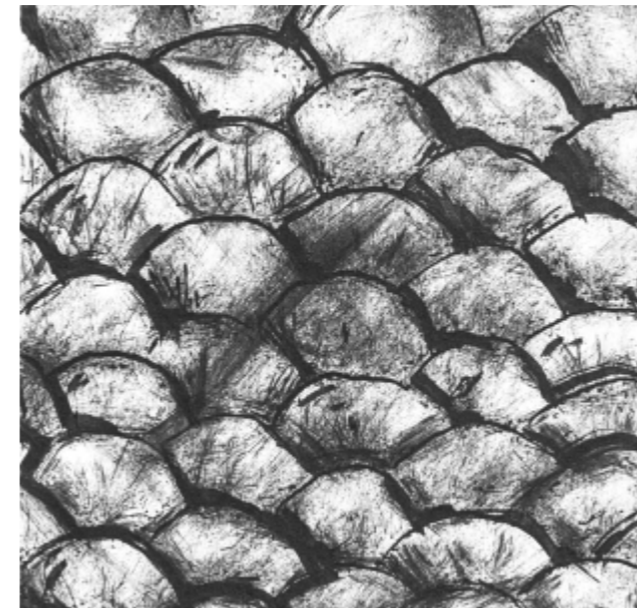
1 курс 1 семестр

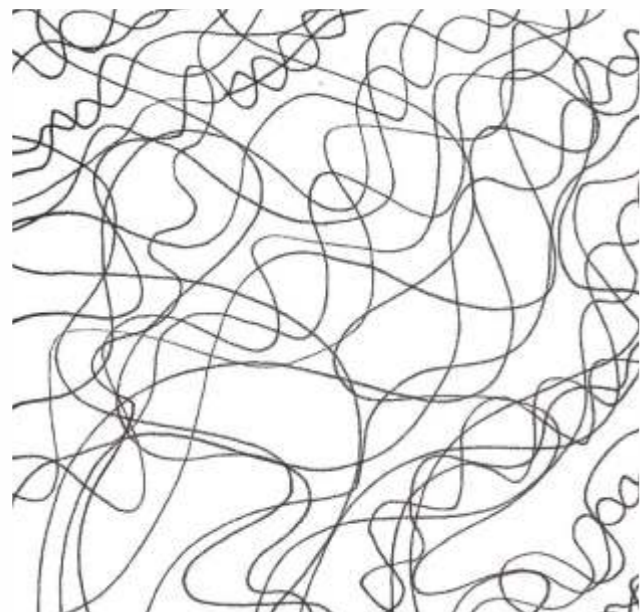
Серия графических композиций
**Имитация текстуры
натуральных материалов**

Формат А3, 6 изображений
(10/10 см), ч/б графика

Графический язык формы. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

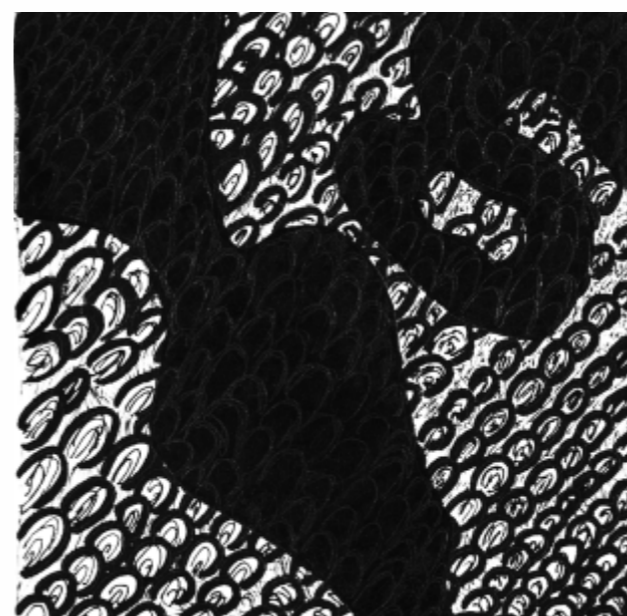
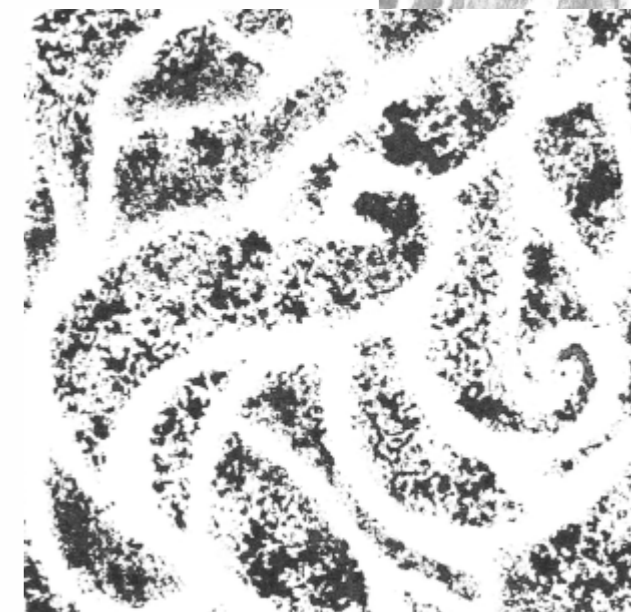
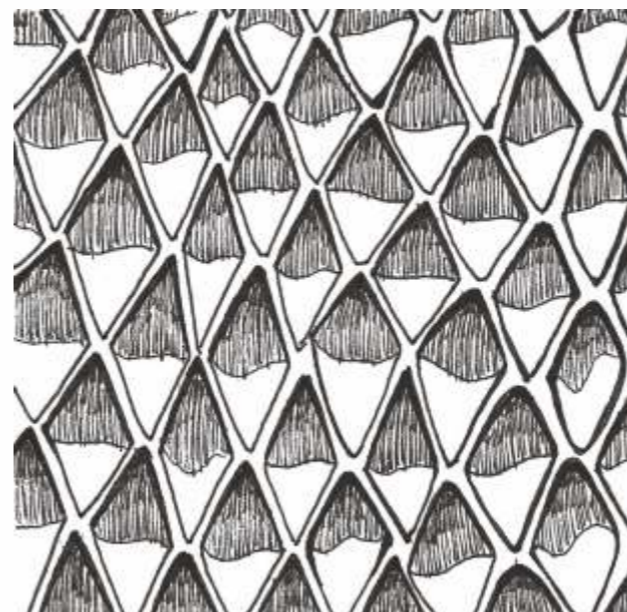
1 курс 1 семестр

Серия графических композиций Абстрактные фактуры

Формат А3, 6 изображений
(10/10 см), ч/б графика

Графический язык формы. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Точка. Линия. Пятно

Обобщение смыслового содержания образа. Лаконичность графической формы.

Содержание материала: точка, линия и пятно в графической композиции, характеристики и возможности взаимоотношения линии и пятна в графике. Пластика линии и пятна. Стилизация.

Студент должен знать: выразительные возможности точки, линии и пятна, понятие и способы стилизации.

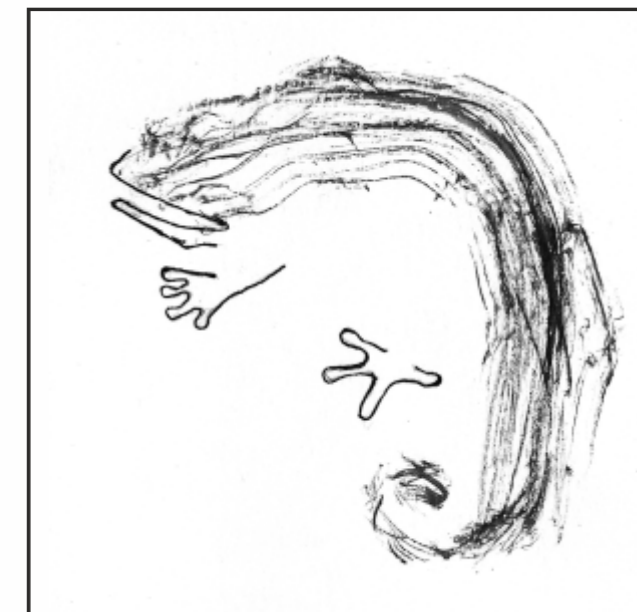
Студент должен уметь: добиваться необходимых выразительных качеств изображения, используя различные инструменты и приемы стилизации.

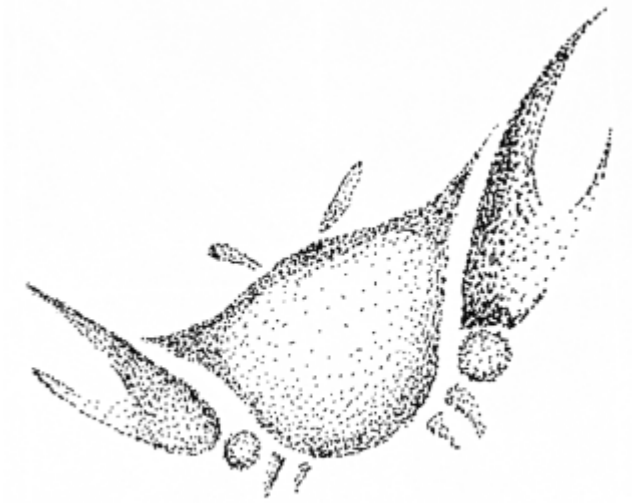
Задание: Упражнения на раскрытие графических возможностей линии и пятна.

Линейные и силуэтные изображения живых объектов различными графическими инструментами. Характер формы подчинен специфике работы инструментом или материалом.

Стилизованные изображения живых объектов. Стилизация- упрощение, геометрическая стилизация.

Формат А3, серия изображений, ч/б графика.

Серия графических композиций
Графические приемы

Формат А3, серия изображений
(10/10 см), ч/б графика

Серия графических композиций
Стилизация

Формат А3, серия изображений
(10/10 см), ч/б графика

1 курс 1 семестр

Серия графических композиций
Графические приемы

Формат А3, серия изображений
(10/10 см), ч/б графика

Графический язык формы.
ТОЧКА. ЛИНИЯ. ПЯТНО

1 курс 1 семестр

Серия графических композиций
Графические приемы

Формат А3, серия изображений
(10/10 см), ч/б графика

Графический язык формы.
ТОЧКА. ЛИНИЯ. ПЯТНО

1 курс 1 семестр

Серия графических композиций
Стилизация

Формат А3, серия изображений
(10/10 см), ч/б графика

Графический язык формы.
ТОЧКА. ЛИНИЯ. ПЯТНО

Фактура. Тон

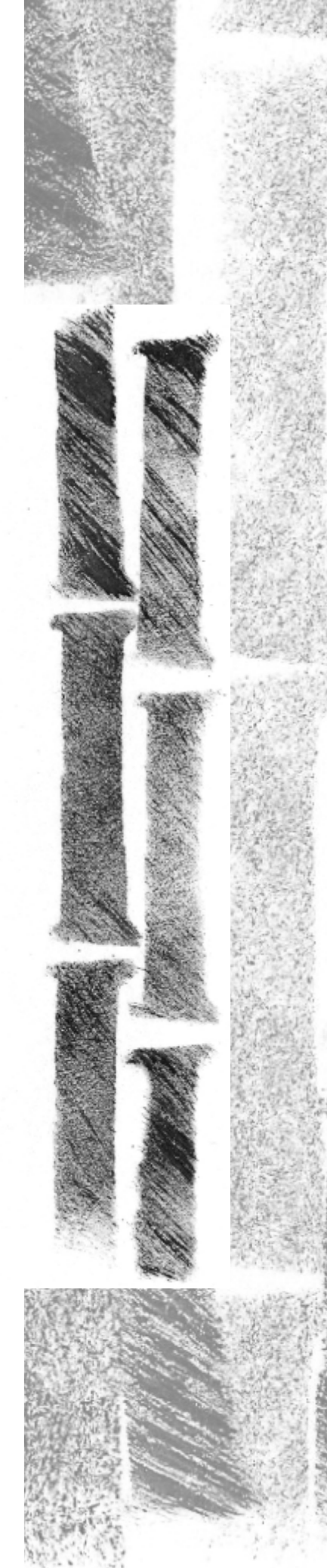
Обогащение смыслового содержания образа и графической формы.

Содержание материала: Выразительные возможности фактуры, способы, материалы и графические приемы имитации текстуры различных материалов.

Студент должен знать: понятия тон, фактура и текстура, особенности использования фактуры в проектной графике.

Студент должен уметь: имитировать текстуру материалов, используя различные техники и инструменты, передавать ощущение фактурности абстрактными графическими средствами.

Задание: Тональные изображения живых объектов с введением различных фактур.
Формат А3, серия изображений, ч/б графика.

1 курс 1 семестр

Серия графических композиций
Фактуры

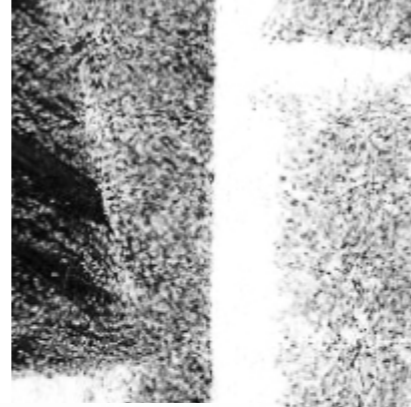
Формат А3, 6 изображений
(10/10 см), ч/б графика

Графический язык формы. ФАКТУРА. ТОН

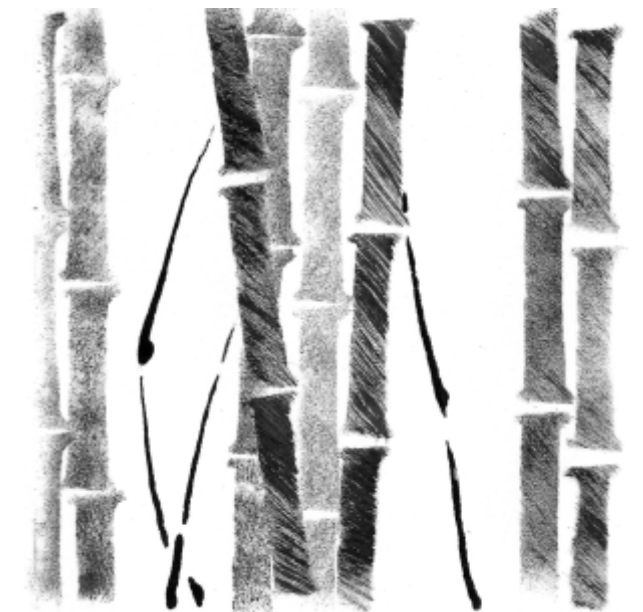
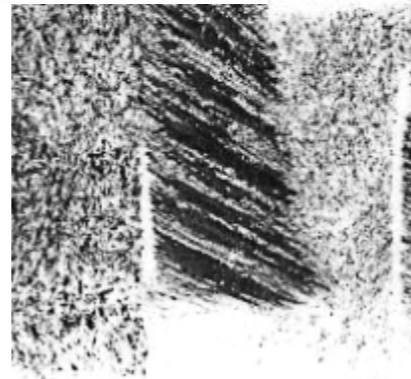
Серия изображений
с использованием фактуры

Формат А3, 6 изображений
(10/10 см), ч/б графика

Серия графических композиций
Тон

Формат А3, 6 изображений
(10/10 см), ч/б графика

Цвет

Эмоциональная выразительность образа.

Содержание материала: Общие сведения о цвете и его использовании в изобразительном искусстве и дизайне. Свойства и символика цвета. Цвет как выразительное средство.

Студент должен знать: особенности цвета, как выразительного средства композиции.

Студент должен уметь: формировать цветовое решение, учитывая характер композиции и поставленные задачи, гармонизировать цветовые сочетания.

Задание: Цветовые вариации в изображении живых объектов, пейзажной или натюрмортной композиции. Формат А3, серия изображений, гуашь.

Серия графических композиций
Цвет

Формат А3, серия изображений,
гуашь

Графический анализ формы

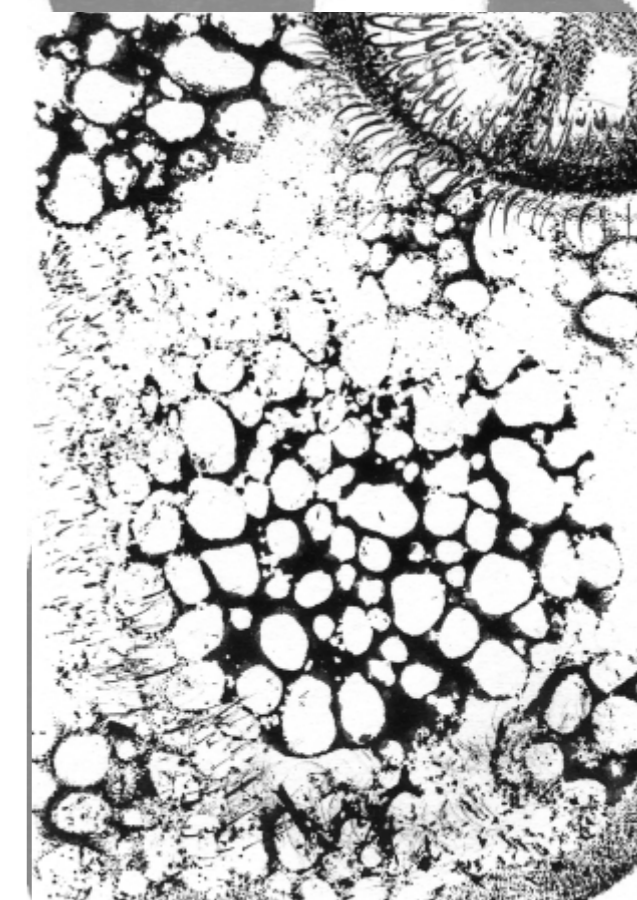
Содержание материала: анализ формальной структуры объекта изобразительными средствами.

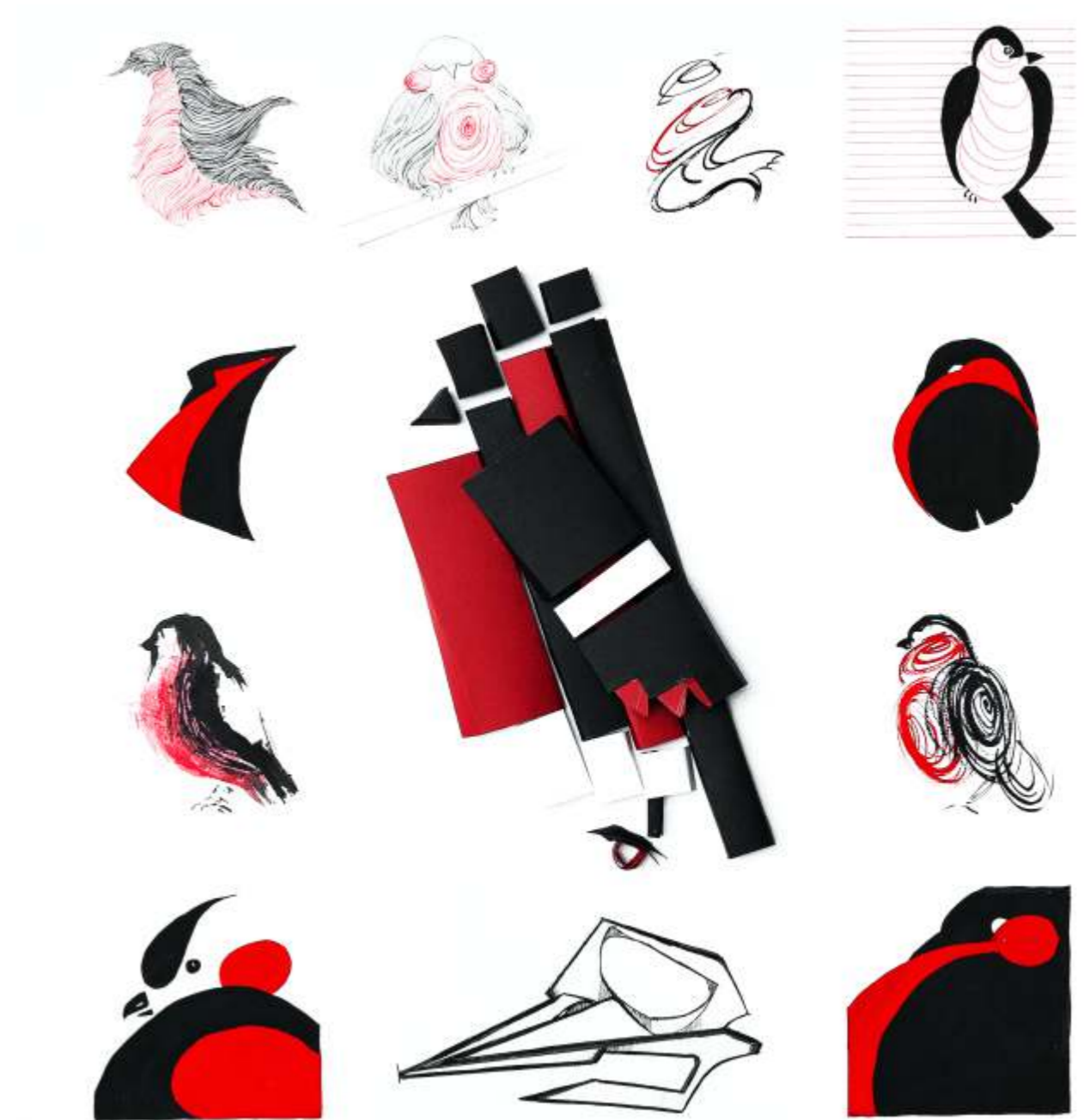
Студент должен знать: понятия анализ, формальная структура, особенности конструктивного построения и анализа формы.

Студент должен уметь: формировать изображения различного характера, основываясь на исходной форме объекта, владеть навыками эскизирования различными графическими материалами.

Задание 1: Конструктивный анализ формы выбранного объекта. Формат А3.

Задание 2: Итоговая работа по материалам семестра на тему одного из выбранных объектов живой природы (формат А2, реалистичные, обобщенные и стилизованные изображения)

Анализ формы
Итоговая работа
по материалам семестра

Формат А2

Стиль в дизайне

Творческое изучение и освоение
культурного наследия
Орнамент
Графический язык авторской серии

Творческое изучение и освоение культурного наследия

Адаптация образцов изобразительного искусства.

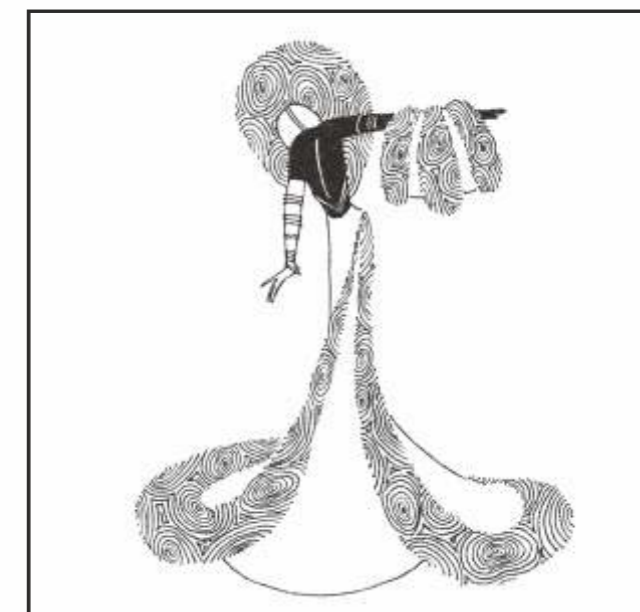
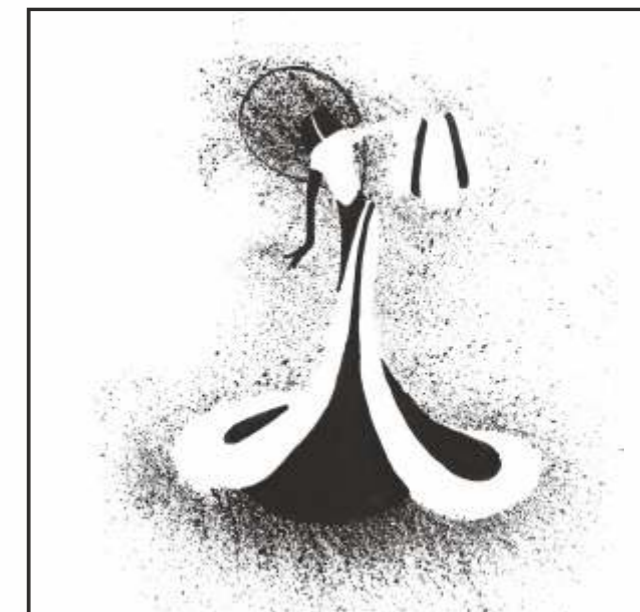
Содержание материала: Стиль в пластических искусствах и дизайне. «Большие» исторические стили, этнические стили, стилевые направления современной графики. Использование графических решений и приемов конкретного стиля в современной графике и графическом дизайне. Стилизация как способ обобщения и ритмической организации изображения и как имитация стилистических особенностей графических произведений определенного времени.

Студент должен знать: понятия «стиль», «стильность», «стилизация». Современные стилевые направления в графическом дизайне.

Студент должен уметь: выявлять в изображениях конкретного стиля самые значимые и узнаваемые элементы, корректно используя их выразительность в авторской композиции.

Задание 1: Графические вариации. Изображение мотива из творчества выбранного автора с применением различных технических и графических приемов. Формат А3, серия изображений, материал свободный.

Задание 2: Стилизация. Изображение произвольного объекта в выбранном графическом стиле. Формат А3. 4-6 изображений.

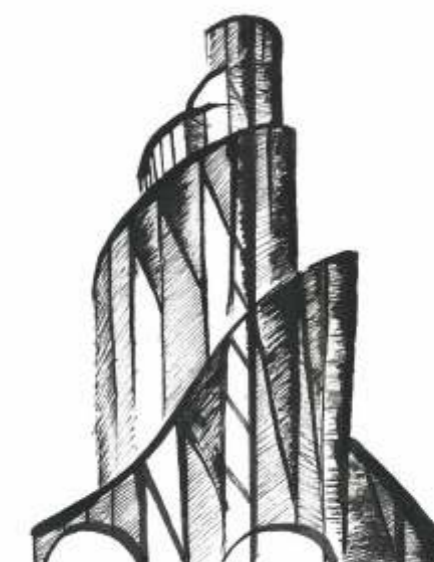
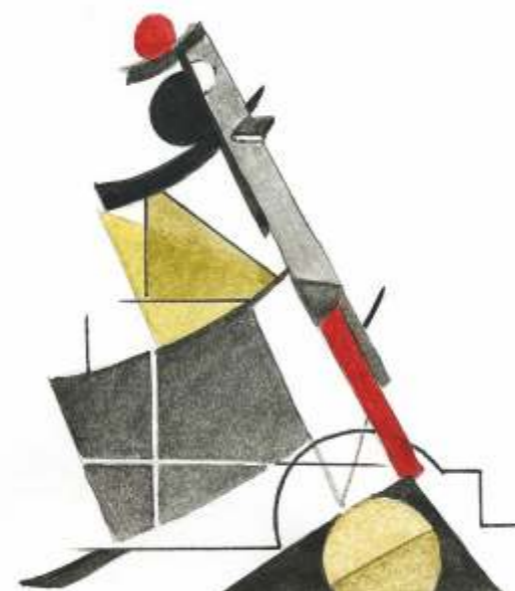
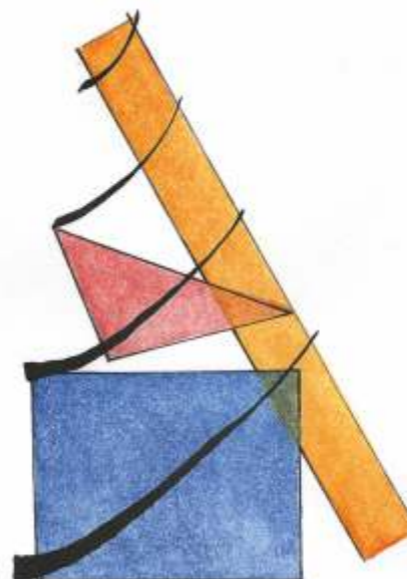
1 курс 2 семестр

Серия графических композиций
Графические вариации

Формат А3, серия изображений,
материал свободный

Стиль в графическом дизайне ТВОРЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

1 курс 2 семестр

Серия графических композиций
Графические вариации

Формат А3, серия изображений,
материал свободный

**Стиль в графическом дизайне
ТВОРЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

Серия графических композиций
Графические вариации

Формат А3, серия изображений,
материал свободный

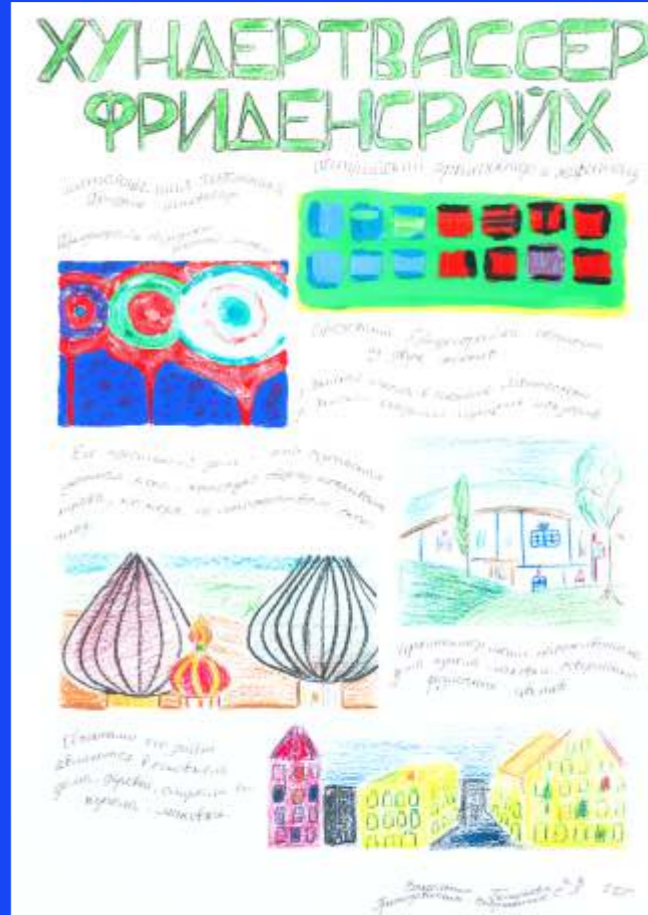
Серия графических композиций
Графические вариации

Формат А3, серия изображений,
материал свободный

1 курс 2 семестр

Стиль в графическом дизайне ТВОРЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Серия графических композиций
Графические вариации

Формат А3, серия изображений,
материал свободный

Графические вариации
по мотивам автора
Нанами Каудрой

Формат А3, серия изображений,
материал свободный

Серия графических композиций
стилизиция по мотивам автора
Нанами Каудрой

Формат А3, Изображение произвольного
объекта в выбранном стиле.

Серия графических композиций
Стилизация

Формат А3, Изображение произвольного
объекта в выбранном стиле.

Орнамент

Декоративность формы в орнаменте. Ритмическая основа орнамента.

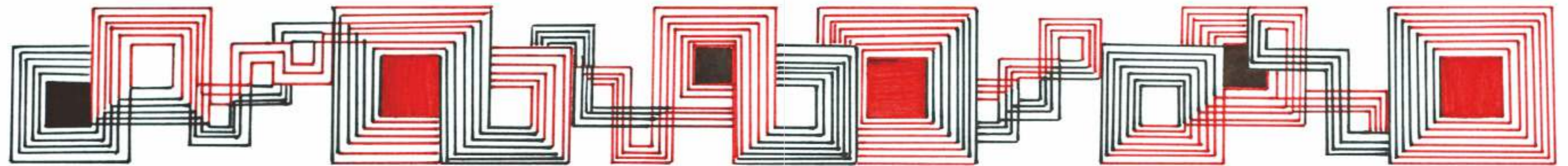
Содержание материала: Орнамент как вид графической композиции. Виды, особенности орнамента и приемы его построения. Ритм как основное выразительное средство орнамента. Орнаментальные формы в графическом дизайне. Стилизация изображений в орнаменте. Орнамент как способ упорядочивания поверхности.

Студент должен знать: распространенные способы применения орнаментальных композиций в современном графическом дизайне, основные приемы построения орнамента; особенности развития ритма на примере орнамента, роль главного элемента орнамента и связующих элементов, количество повторов главного элемента, необходимое для восприятия ритма.

Студент должен уметь: формировать орнаментальную композицию на основе стилистически ясного графического мотива.

Задание: орнаментальная композиция на основе изучения образцов изобразительного искусства. Формат А3, копия аналога и авторская композиция, материал свободный.

Орнамент

Формат А3, серия изображений,
материал свободный

Графический язык авторской серии

Цвет, пластика, декоративное решение серии.

Содержание материала: понятие и особенности серии в изобразительном искусстве в целом и графическом дизайне в частности.

Студент должен знать: основные принципы построения графической серии, особенности использования серий в современном графическом дизайне.

Студент должен уметь: ясно формулировать основную идею и общее смысловое содержание серии, чувствовать соответствие содержания изображения и его стилового решению, отбирать выразительные средства и композиционные приемы.

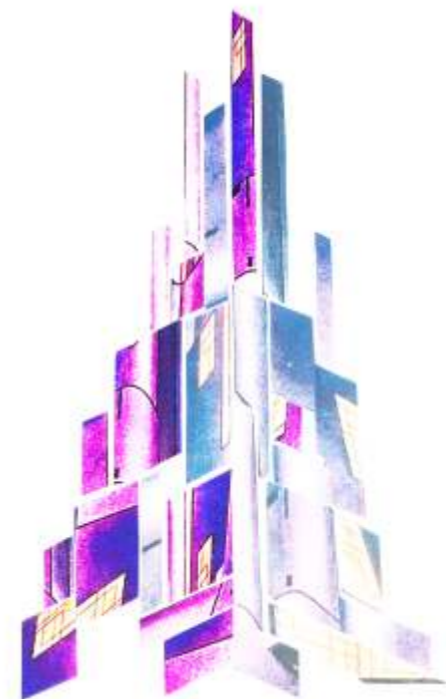
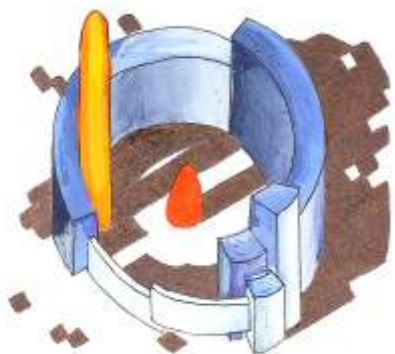
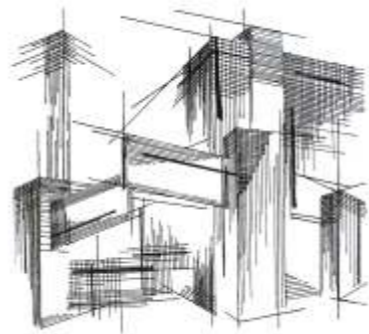
Задание: Развернутая графическая серия на материале известного графического стиля. Материал и формат определяется характером и тематикой серии.

1 курс 2 семестр

Стиль в графическом дизайне
ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК АВТОРСКОЙ СЕРИИ

Графические вариации и авторская
серия (триптих) по мотивам
Я. Г. Чернизова

Формат определяется характером
и тематикой серии

1 курс 2 семестр

Авторская серия по мотивам
В.Е. Татлина

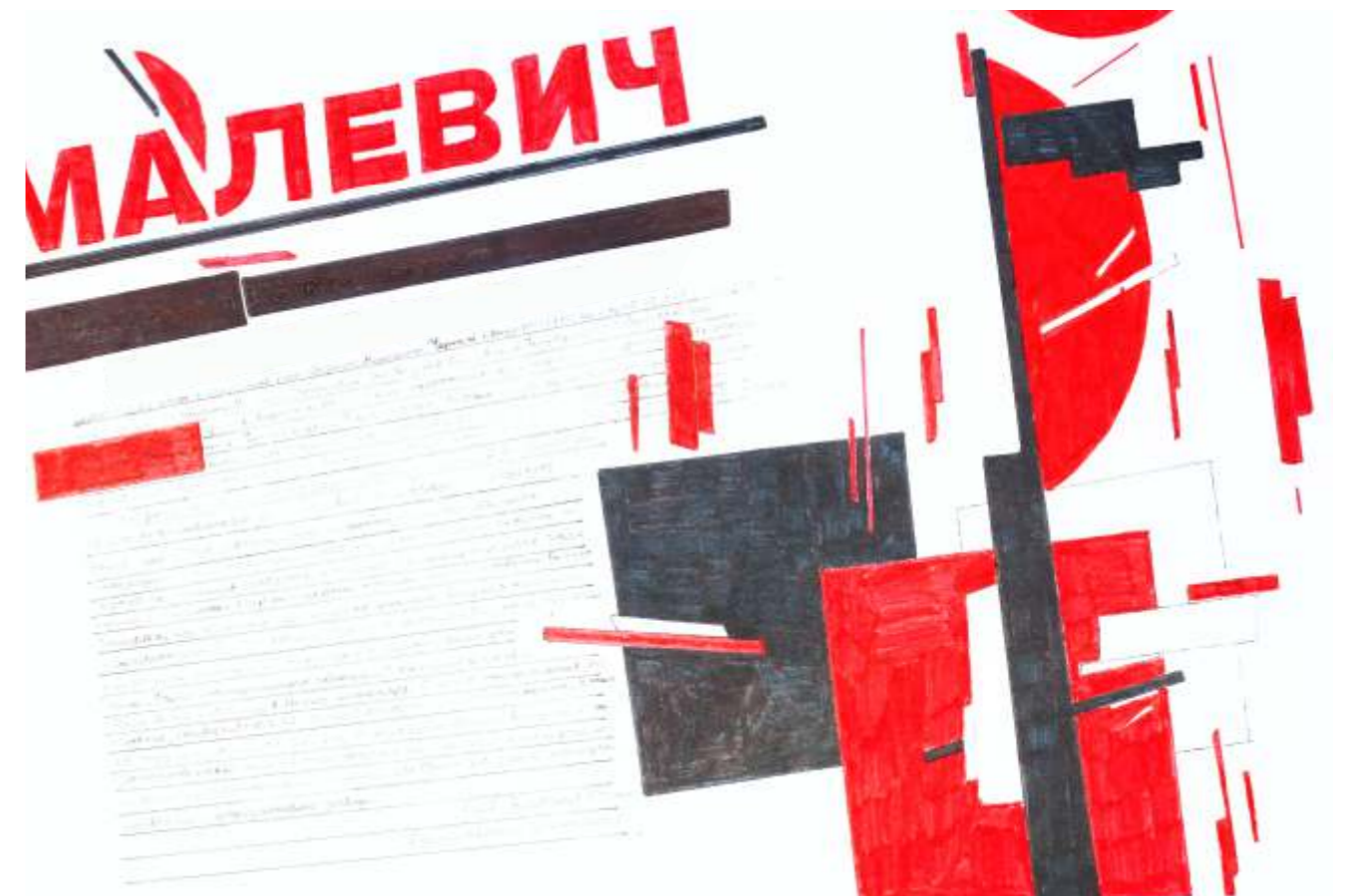
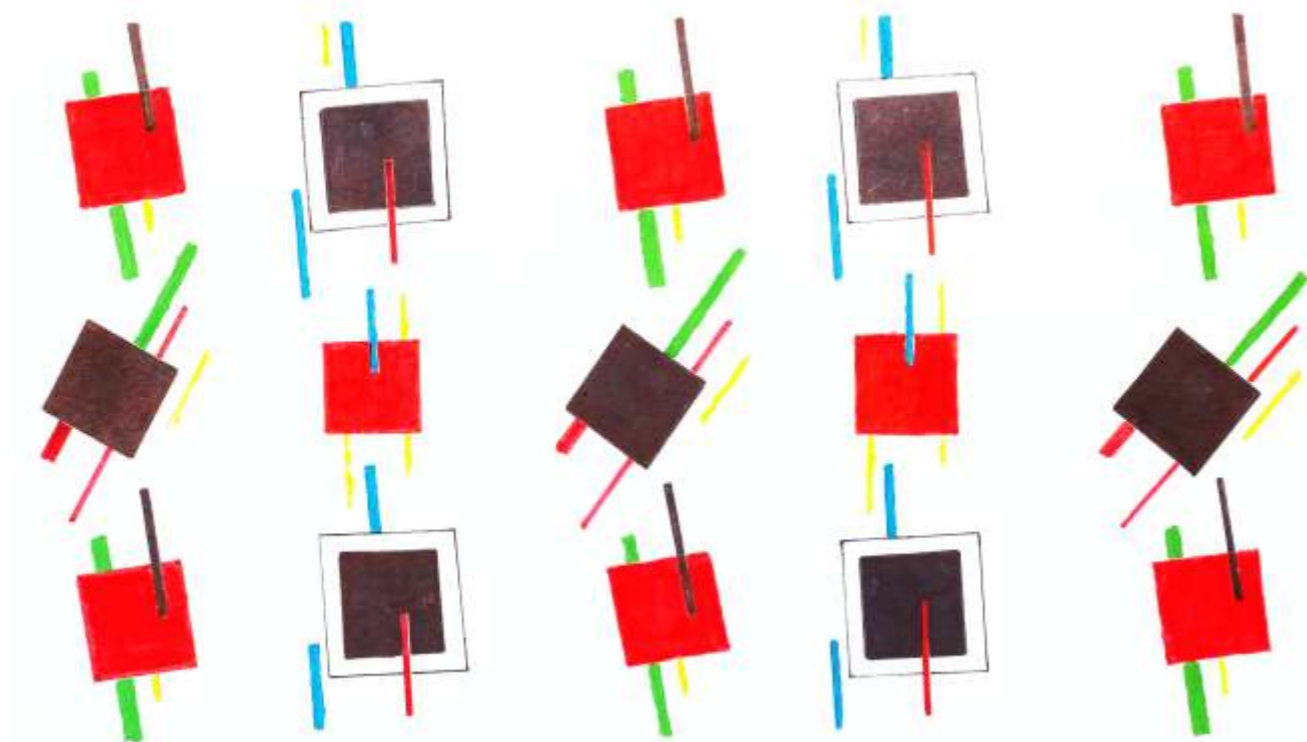
Формат определяется характером
и тематикой серии

Стиль в графическом дизайне ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК АВТОРСКОЙ СЕРИИ

Авторская серия по мотивам
Л.М. Лисицкого

Формат определяется характером
и тематикой серии

Графические вариации и авторская серия по мотивам
К.С. Малевича

Формат определяется характером
и тематикой серии

Графические вариации и авторская
серия по мотивам
Анри Матиса

Формат определяется характером
и тематикой серии

Список литературы:

Основная.

1. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. - М.: Омега-Л, 2007
2. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие.- М.: АСТ: Астрель, 2008
3. Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации. – М.: Плакат, 1987

Дополнительная.

1. Бердышев С.Н. Организация выставочной деятельности. – М.: Издательско-торговая корпорация «Данилов и К», 2009
2. Голубева О. Л. Основы композиции. М.: Изобразительное искусство, 2001.
3. Дэвид Дэбнер Школа графического дизайна. М.: Рипол Классик, 2007.
4. Квентин Ньюарк Что такое графический дизайн. М.: Астрель, 2005.
5. Литвинов В.В. Практика современной экспозиции: Монография. - М.: Рудизайн, 2005
6. Лоренц Я. Дизайн выставок: практическое руководство. - М.: АСТ: Астрель, 2008
7. Победин В.А. Знаки в графическом дизайне. Харьков: Издательство «Ранок» 2001.
8. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна.- М.: М3Пресс, 2005
9. Черневич Е. Графический дизайн в России. М.: СЛОВО/SLOVO, 2008.
10. Элис Туэмлоу Графический дизайн. Фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи, М.: Астрель, АСТ, 2006.
11. Райн Хембри Графический дизайн. М.: АСТ/Астрель, 2008.
12. Сайт Студия Артемия Лебедева / [Электронный ресурс].- Режим доступа: URL: <http://www.artlebedev.ru/>

Список авторов работ

Тараруева А.В.
Орлова К.С.
Попова О.А.
Григорьева Е.А.
Гуренчик А.А.
Шмелева К.В.
Пономарева В.О.
Топорищева А.М.
Петухова В.В.
Мураева В.Э.
Белова Е.В.
Попова А.М.
Мединская М.А.
Гилязетдинов Р.М.
Бузбородова У.Ю.
Каржина А.В.
Осипова А.В.
Саитова Д.Ф.
Пепеляева А.В.
Кашин К.А.
Агаревская О.А.