

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Методические указания
по выполнению практических заданий и курсовых работ
для студентов направлений специальности
1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды»,
1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный»,
1-19 01 01-06 «Дизайн виртуальной среды»

Витебск
2022

УДК 745/749

Составители:

А. Г. Малин, Н. Н. Самутина

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ», протокол № 9 от 30.05.2022.

Теоретические основы дизайн-проектирования : методические указания по выполнению практических заданий и курсовых работ / сост. А. Г. Малин, Н. Н. Самутина. – Витебск : УО «ВГТУ», 2022. – 45 с.

В методических указаниях представлены материалы, регламентирующие выполнение практических заданий с примерами практических заданий, примерная тематика и требования, предъявляемые к курсовой работе в отношении последовательности ее подготовки, структуры, научно-справочного аппарата.

УДК 745/749

УО «ВГТУ», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Методические рекомендации по выполнению практических заданий по теме: «Моделирование образа графических и предметных форм в дизайне»	5
1.1 Состав заданий по освоению приёмов образного преобразования объектов дизайна	7
2 Курсовая работа в соответствии с направлением специальности	21
2.1 Примерная тематика курсовых работ направления специальности «Дизайн коммуникативный»	22
2.2 Пример таблицы экспертной оценки художественно-графического решения объектов рекламы	22
2.3 Примерная тематика курсовых работ направления специальности «Дизайн виртуальной среды»	29
2.4 Пример таблицы экспертной оценки художественно-графического решения обложек комиксов	30
2.5 Примерная тематика курсовых работ направления специальности «Дизайн предметно-пространственной среды»	36
2.6 Примеры таблицы экспертной оценки эстетических и композиционных показателей интерьеров (или других средовых объектов дизайна и архитектуры)	36
Список использованных источников	44

ВВЕДЕНИЕ

...Будущее дизайна – будущее способность мышления. В конце концов, будущее дизайна не в руках дизайнеров, а в нашей способности улыбнуться.

Себастьян Бергне

Креативность как важнейший критерий качества проектного решения весьма значим для дизайнерской практики. Инновационное решение объекта и промышленного, пространственного и графического дизайна способно скорее привлечь к себе внимание потенциальных потребителей. Свежее, выразительное отражение актуальной социальной темы в плакате или социальной потребности в созданной вещи будут более эффективно содействовать формированию у потребителя небезразличного отношения к ней.

Судьба креативной формы, спроектированной дизайнером, может сложиться по-разному: она может органично встроиться в существующую действительность, стать востребованной, может даже стать новым культурным образцом.

Произведения дизайна призваны завоевывать мир сегодняшний. Воздействуя на профессионала, неожиданное, яркое решение способно инициировать новые творческие идеи, выступить в качестве своеобразного катализатора новой волны формотворчества.

Степень изобретательности ума и яркость воображения определяют творческую значимость личности будущего дизайнера. Вбирая в себя образцы нестандартного, креативного мышления культура обрывает новыми ценностями и расширяет свои границы. Студенческие работы, используемые в качестве иллюстраций практических учебных заданий, выступают здесь не как набор эталонных образцов для подражания и механического воспроизведения. Это всего лишь наглядные примеры как частные, конкретные факты воплощения в произведении творческой индивидуальности студента, реальной меры его понимания видения, чувствования, практического умения в области композиционно-художественной грамоты и выбора языка дизайна как основного средства выражения творческой идеи и мысли.

Особенностью курса «Теоретические основы дизайн-проектирования» как преддверия процесса дизайн-проектирования также является обязательное выполнение курсовых работ, имеющих определенные отличия в методике исследования и оценки в соответствии с направлениями специальности.

1 Методические рекомендации по выполнению практических заданий по теме: «Моделирование образа графических и предметных форм в дизайне»

Выполнение серии заданий по моделированию графического образа направлено на практическое освоение обучающимися ряда технических и, одновременно, творческих приёмов, которые можно использовать при решении профессиональных дизайнерских задач. Благодаря такого рода тренингу будущий специалист расширяет свой творческий инструментарий, вырабатывает определённые профессиональные навыки, алгоритмы действий, овладевает умением выбирать из обширной палитры возможностей те средства, которые наиболее эффективны в данных конкретных обстоятельствах.

Серию практических заданий по образному преобразованию графических и объёмных форм можно рассматривать как ступень освоения выразительных средств и возможностей графического языка дизайна.

В цикле заданий по моделированию образа предметно представленных, «названных» объектов обучаемый оперирует изображениями реальных графических форм, предметов, вещей, а также фрагментами пространства, в которые они включены.

Отталкиваясь от иллюзорно достоверного, документального изображения, обучающийся должен преобразовать его определённым образом, в соответствии с поставленной задачей. *Цель подобного преобразования – создать графическую форму, способную привлечь внимание зрителя, вызвать интерес благодаря необычности, странности, парадоксальности формы.* Известно, что человеческое внимание всегда притягивало особенное, интригующее, занимательное либо внешне приятное, эстетически привлекательное.

В общем случае порядок действий при выполнении заданий по моделированию графического образа объекта можно представить в следующем виде:

- **выбор объекта** для образного преобразования;
- **анализ** семантического (смыслового) значения объекта;
- **выявление** свойств, качеств, присущих объекту;
- **анализ** внешних, предметно-средовых связей объекта;
- **преобразование** объекта посредством определённого приёма.

В процессе художественного переосмысления реальной предметной формы благодаря сопоставлению её с другими, вспомогательными объектами семантика вещи **реконструируется** (приёмы 2, 6, 9). В других случаях **происходит морфологическая трансформация предмета** (приёмы 1, 3, 4, 5, 7). Активное вмешательство в морфологию объекта наблюдается также **при комбинировании элементов разных объектов**, объединяющихся в некоторое новое целое (приёмы 5, 8).

В наиболее удачных решениях образное преобразование формы объекта расширяет *поле смысловых значений* композиции, вызывая у зрителя ряд *ассо-*

циативных представлений. Этому, в частности, способствуют дополнительные объекты, которые могут включаться в композицию. Они «подыгрывают» главному персонажу, образуя совместно связанную с ним мизансцену, формируя определённую сюжетную ситуацию.

В качестве объектов, привлекаемых для образных графических преобразований, используются различные графические формы, бытовые предметы, вещи, элементы оборудования, а также объекты природной и искусственно созданной среды. Конкретный выбор объектов осуществляет выполняющий задание.

Для выполнения заданий предпочтительными являются предметы, имеющие достаточно обобщённую форму, не перегруженную деталями. С их помощью легче добиться лаконичного выразительного решения.

В композиции, включающей два и более объекта, желательно организовать их смысловое, сюжетное взаимодействие, следует попытаться с их помощью рассказать небольшую занятую историю, создать игровую ситуацию.

В пределах времени одного занятия (2 часа) обучающимся предлагается освоить 2–3 приёма моделирования графического образа. С этой целью объясняется суть приёма, показываются и комментируются примеры выполнения данного задания.

Обучающийся должен предложить в эскизной форме 3–5 вариантов ответа на каждую из десяти, поставленных задач. Из них с участием преподавателя выбираются наиболее удачные эскизные решения для последующего чистового исполнения.

Чистовое исполнение работ производится в формате А4 или А5 в произвольной технике (карандаш, перо, гелиевая ручка, фотография с компьютерной обработкой) во время, отведенное для самостоятельной работы.

При оценке выполненной работы учитывается:

- **новизна и оригинальность** идеи;
- **выразительность** художественно-графической композиции;
- **высокое техническое качество** исполнения работы;
- **авторское исполнение** работы.

В основе практических занятий лежит лекционный материал, рассматриваемый на семинарских занятиях по темам:

- **семантические основания образа;**
- **метафорический образ в дизайне;**
- **метафорическое видение на образном языке дизайна;**
- **образотворчество;**
- **источники образности в графическом дизайне;**
- **образное преобразование объекта;**
- **смысловое и эмоциональное содержание образа;**
- **реконструкция и деформация формы объекта.**

1.1 Состав заданий по освоению приёмов образного преобразования объектов дизайна

В качестве примеров выполнения указанных заданий ниже представлены работы, выполненные студентами кафедры дизайна и моды УО «ВГТУ».

ЗАДАНИЕ 1. Деформация формы объекта.

Методическая цель

Овладение методами и приемами пластического преобразования структуры формы и конфигурации, способных существенно изменить её.

Учебная задача

Сущность задания заключается в намеренной, нередко утрированной, гротескной трансформации формы объекта.

Общие рекомендации и требования

Деформация формы объекта сама по себе не является самоцелью. Это удлинение, сжатие, скручивание, сплющивание, комбинированная деформация, трансформация типа «кривое зеркало».

В результате такого воздействия должно происходить «приращение смысла», семантическое обогащение объекта некими новыми неожиданными свойствами, качествами. В конечном счёте, должен возникнуть новый образ объекта, который обостряет реакцию зрителя на привычную, нередко «эмоционально стёртую» форму. Таким образом, задача этого, а также всех последующих приёмов – перевести объект-документ в объект-образ.

Состав работы

Три композиции формата А4-А5 в электронном виде в формате .jpg/.png

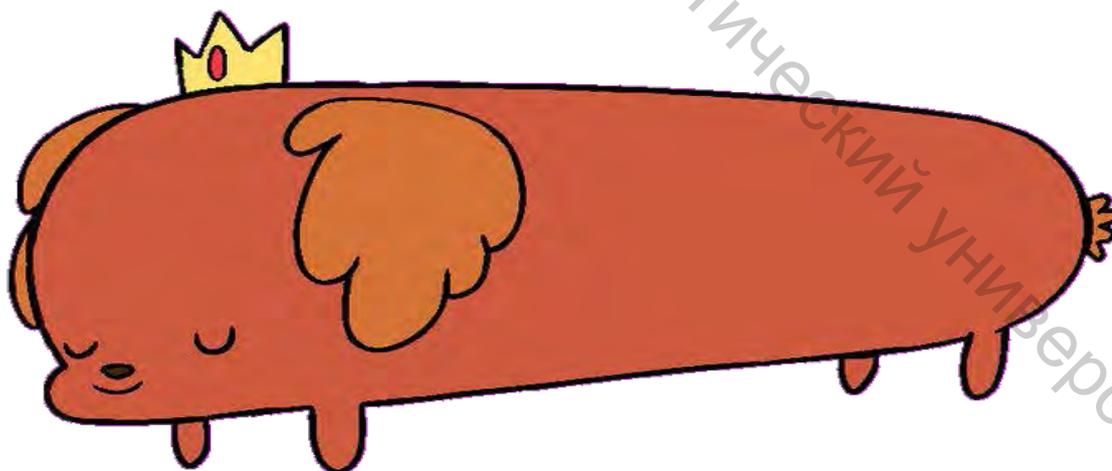

Рисунок 1.1 – Тянись колбаской...

Рисунок 1.2 – Бездарная трата

Рисунок 1.3 – 90-60-90

ЗАДАНИЕ 2. Изменение масштаба объекта.

Методическая цель

Овладение приемами увеличения, уменьшения физических размеров объекта.

Учебная задача

Представить объект в изменённых физических размерах (увеличенных или уменьшенных) с введением в композицию дополнительных составляющих – фрагмента среды, объектов-указателей реального масштаба.

Общие рекомендации и требования

Акцентированный масштаб вполне привычного, хорошо знакомого предмета, порой порождающий юмористический эффект, неизбежно привлекает внимание зрителя.

Одна из успешно работающих возможностей демонстрации этого приёма моделирования образа – использование в композиции так называемых функциональных пар – предметов, связанных друг с другом единым прикладным действием (например: ракетка и мяч, бритва и помазок).

Примечание

При выполнении этого задания следует изменять величину всего объекта, а не отдельной его части.

Состав работы

Три композиции формата А4-А5 в электронном виде в формате .jpg/.png

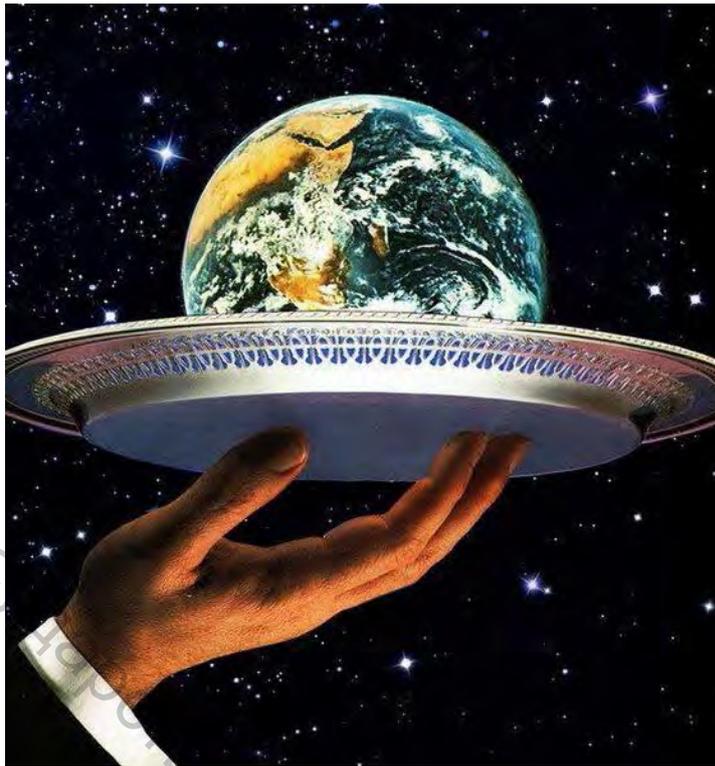

Рисунок 1.4 – Все как на ладони

Рисунок 1.5 – А я в домике...

ЗАДАНИЕ 3. Гиперболизация отдельного свойства объекта.

Методическая цель

Преувеличение (преуменьшение) внешне выраженного визуального при-

знака либо внутреннего качества, свойства объекта.

Учебная задача

Представить в преувеличенном, гипертрофированном виде.

- физические, визуально выраженные свойства объекта – его размеры (длина, ширина, высота, толщина), количество однотипных элементов формы, внешне выраженные качества (колючесть, мягкость, прочность, устойчивость);
- внутренние ассоциативные качества объекта, которыми наблюдатель наделяет этот объект (нежность, суровость, ядовитость, романтичность и т. п.).

Общие рекомендации и требования

Работа с внутренними, не ярко выраженными в явном виде качествами объекта более сложна и, одновременно, более интересна по возможным результатам.

Состав работы

Три композиции формата А4-А5 в электронном виде в формате .jpg/.png

Рисунок 1.6 – Тяжелый разговор

Рисунок 1.7 – зАмОк

ЗАДАНИЕ 4. Инверсия.

Методическая цель

Овладение визуальными приемами обращения какого-либо внешнего или внутреннего свойства объекта в противоположное свойство – антоним.

Учебная задача

Использовать приём инверсии для создание парадоксальной алогичной вещи, вступающей в конфликт с привычным, хорошо знакомым миром, когда такая вещь интригует, поражает неожиданностью, притягивает внимание

Общие рекомендации и требования

По определению инверсия – это изменение определённого порядка элементов на обратный порядок либо какого-либо признака на противоположный по значению. Речь здесь идёт о признаках (свойствах) объекта, которые имеют свои антонимы – понятия той же смысловой группы, имеющие противоположное значение. Примеры таких парных свойств: длинный – короткий, высокий – низкий, толстый – тонкий, тупой – острый, мягкий – твёрдый, колючий – пушистый, статичный – динамичный.

Состав работы

Три композиции формата А4-А5 в электронном виде в формате .jpg/.png

Рисунок 1.8 – Полезно грызть гранит наук...

Рисунок 1.9 – Мышки-кошки

Рисунок 1.10 – Мозгоправ=мозголев (психолог на распутье)

Рисунок 1.11 – Истинное лицо

ЗАДАНИЕ 5. Метафора.

Методическая цель

Образное сравнение, сопоставление объекта с другим объектом, близким или тождественным ему по функциональным либо формальным свойствам, качествам.

Учебная задача

Использовать построение метафорического образа объекта как одного из самых «сильных» приёмов моделирования образа в графическом дизайне.

Общие рекомендации и требования

Метафорическое преобразование изображения предмета основывается на уподоблении его сходному объекту или явлению. Однако это не простая аналогия. Аналогия, сравнение устанавливает сходство объектов по какому-либо признаку, обозначая и тем самым усиливая его. Метафора создаёт на этой основе новый образ, формирует более широкий, развёрнутый, поэтически окрашенный смысл. Метафора – это иносказание.

Визуальная метафора в произведении графического дизайна может подчёркивать утилитарные достоинства вещи, её техническое совершенство, выражая понятия: «точный», «прочный», «надёжный», «совершенный», либо отражая социально-культурные позиции, статус вещи: «престижность», «модность», «современность», «традиционность».

Показывая некую историю, метафора способна выходить за пределы реально возможного. Фантастические образы, совмещение несовместимого, немислимые трансформации объекта – это захватывающее, впечатляющее пространство зрительского восприятия.

Алгоритм создания метафоры можно представить следующим образом:

1. Выбор объекта и определение его характерных свойств, качеств, специфических признаков.
2. Генерирование ассоциаций и поиск «опорных», вспомогательных объектов.
3. Поиск вариантов выразительных, экспрессивных образных параллелей между отдельными признаками (свойствами) объекта и объектами-ассоциациями.

Состав работы

Три композиции формата А4-А5 в электронном виде в формате .jpg/.png

Рисунок 1.12 – Животные в клетке

Рисунок 1.13 – Любовь сначала непрочно, а затем крепка как канат

Рисунок 1.14 – Немая сцена

Рисунок 1.15 – Забастовка

ЗАДАНИЕ 6. Антитеза.

Методическая цель

Сопоставление двух объектов, кардинально различных, противоположных друг другу по какому-либо из характерных свойств, признаков.

Учебная задача

Использование в композиции двух объектов (предметов), существенно различающихся по своим качествам. В силу этого объекты как бы противостоят друг другу, находятся в состоянии внутреннего конфликта, междоусобицы, подчёркивая разницу своей природы, взаимно оттеняя, акцентируя основания этого различия.

Общие рекомендации и требования

В позиции антитезы могут быть сопоставлены предметы из разных областей человеческой жизнедеятельности – быта и производственной сферы.

Состав работы

Три композиции формата А4-А5 в электронном виде в формате .jpg/.png

Рисунок 1.16 – Подхалим

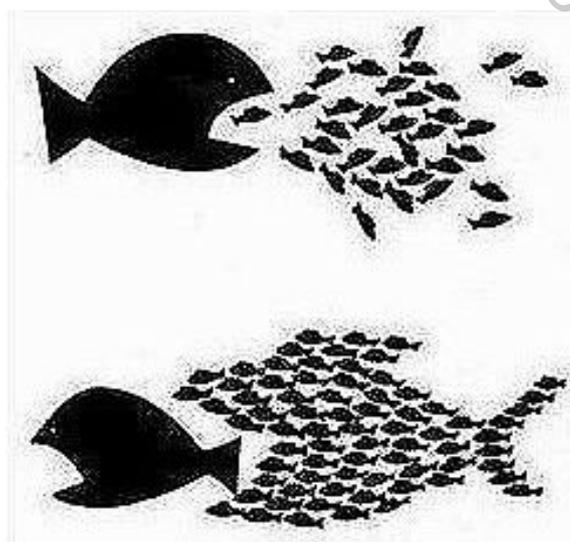

Рисунок 1.17 – Один на всех, и все на одного...

Рисунок 1.18 – У страха глаза велики

ЗАДАНИЕ 7. Разрушение целесообразности.

Методическая цель

Преобразование формы объекта, делающее невозможным выполнение им своего назначения.

Учебная задача

В этом случае фактически конструируется бесполезная вещь с придуманной антифункцией.

Общие рекомендации и требования

Подобная намеренно алогичная трансформация создаёт парадоксальный абсурдистский предмет, не имеющий практического значения, однако по внешним, формальным признакам претендующий на роль утилитарной вещи.

Состав работы

Три композиции формата А4-А5 в электронном виде в формате .jpg/.png

Рисунок 1.19 – Английский завтрак

Рисунок 1.20 – По усам бежало, а в рот не попало

Рисунок 1.21 – Зеленая энергия

ЗАДАНИЕ 8. Совмещение свойств.

Методическая цель

Конструирование парадоксального объекта, соединяющего в себе свойства, качества, заимствованные у функционально разных предметов.

Учебная задача

Объединить в одном искусственно создаваемом объекте конструктивные признаки, заимствованные у двух не более различных по утилитарным признакам предметов.

Общие рекомендации и требования

Комбинация свойств разнородных объектов в форме «предмета-эрзаца», совмещение несовместимого должны порождает ситуацию абсурда, парадокса. В результате возникает иллюзия полезности невероятного.

Состав работы

Три композиции формата А4-А5 в электронном виде в формате .jpg/.png

Рисунок 1.22 – Не в своей тарелке

Рисунок 1.23 – Порхает как бабочка,
жалит как пчела

Рисунок 1.24 – Красота – страшная
сила

ЗАДАНИЕ 9. Чужая роль, чужая среда.

Методическая цель

Проверка умения обучаемого образно интерпретировать и встраивать объекты и другие предметные формы в неадекватный предметно-средовой контекст.

Учебная задача

Используя графический язык, смоделировать образное решение, которое заключается в том, что выбранный объект представляется в не свойственной ему обстановке, в непривычном способе использования, в не характерной для него среде или предметном окружении.

Общие рекомендации и требования

Объект в этом случае вполне «документален», не подвергается никакой трансформации, он лишь перемещается в неадекватный предметно-средовой контекст.

Состав работы

Три композиции формата А4-А5 в электронном виде в формате .jpg/.png

Рисунок 1.25 – Витаминная бомба

Рисунок 1.26 – Встречают по одежке

Рисунок 1.27 – Вишневые кости

Рисунок 1.28 – Всегда готов

ЗАДАНИЕ 10. Визуализация устойчивой вербальной формы.

Методическая цель

Проверка умения обучаемого образно интерпретировать сложные вербальные формы.

Адекватно транслировать в формат художественной композиции смыслы специфических речевых оборотов.

Учебная задача

Выполнить визуализацию устойчивой вербальной формы с моделированием графического образа относительно сложного по содержанию понятия, явления, представления. Объектами подобного перевода с вербального языка на визуальный могут являться: идиома, фразеологизм, устойчивая метафора, афоризм, а также пословица или поговорка.

Общие рекомендации и требования

Выполнение этого задания требует от исполнителя наряду с творческим воображением и креативностью мышления определённой индивидуальной культуры, гуманитарных знаний, сложившихся представлений о системе человеческих ценностей. Эти форматы можно рассматривать как некие параллели рекламному слогану, девизу, призыву.

Состав работы

Три композиции формата А4-А5 в электронном виде в формате .jpg/.png

Рисунок 1.29 – Как аукнется, так и откликнется

Рисунок 1.30 – Люболь

Рисунок 1.31 – Умываю руки...

2 Курсовая работа в соответствии с направлением специальности

Характеристика курсовой работы

Цель: определение уровня приобретенных знаний и предрасположенности студентов к аналитическим действиям в процессе дизайн-проектирования. Курсовая работа является итогом изучения курса дисциплины «Теоретические основы дизайн-проектирования». Она представляет собой акт аналитического исследования предложенной темы на предпроектной стадии проектирования объектов или систем. Состав исследований подобран с учетом профессиональной направленности деятельности и включает всевозможные аспекты анализа при большом выборе тем.

Отчет по курсовой работе представляет собой письменный иллюстрированный материал в **объеме до 25 страниц**, оформленный по нормативным требованиям в печатном виде с цветными и (или) черно-белыми иллюстрациями и при необходимости с графическими рисунками, схемами, графиками и диаграммами (представляется и в электронном виде). Отчет обязательно должен иметь: содержание с нумерацией страниц; введение, включающее цели и задачи курсовой работы; основную аналитическую часть; экспертную часть, включающую таблицу сравнительных оценок показателей согласно критериям; а также вывод по таблице и заключение. Приложения представляются по необходимости, перечень используемой литературы и других источников информации обязателен в достаточном объеме. Курсовая работа является авторским аналитическим документом и должна иметь соответствующий характер изложения, а использование источников, в основном, в качестве иллюстрации объектов для исследования и оценки.

Тематика курсовой работы индивидуальна, по виду аналитического исследования соответствует тематике направлений специальности. Она проводится в тесном контакте с руководителем во временных рамках 4 семестра в соответствии с «Положением о курсовом проектировании», установленным графиком, поэтапно

согласовывается с руководителем и завершается незадолго до экзаменационной сессии, являясь своего рода «формальным допуском» к сдаче экзамена.

На курсовую работу студентам отводится – 24 часа.

Аналитический отчет и объективность экспертизы объектов исследования проводится в сроки, установленные для защиты; оценивается не менее чем двумя преподавателями (руководителями) в присутствии группы или индивидуально. Форма контроля проделанной работы – дифференцированный отчет.

Обобщенная тематика курсовых работ включает предложения по виду аналитического исследования при дифференцированной предметной тематике в соответствии с направлениями специальностей.

2.1 Примерная тематика курсовых работ направления специальности «Дизайн коммуникативный»

Темы курсовой работы

1. Пиктограммы для городских празднеств.
2. Роль визуальных коммуникаций в эксподизайне.
3. Тенденции графического дизайна рекламы.
4. Мобильная реклама на транспорте.
5. Динамическая городская реклама.
6. Навигация и визуальная информация торговых центров.
7. Фирменный стиль мобильных операторов.
8. Комбинированные торговые знаки.
9. Фирменный стиль туристических агентств.
10. Тенденции праздничного оформления современных городов.
11. Фирменный стиль международных промышленных ярмарок.
12. Визуальные коммуникации портов наземных средств транспорта.
13. Специфика социального плаката.
14. Визуальные коммуникации портов воздушных средств транспорта.
15. Театральная афиша.
16. Фирменная упаковка продовольственных товаров.
17. Олимпийская символика.
18. Визуальные коммуникации общественной среды малых городов.

2.2 Пример таблицы экспертной оценки художественно-графического решения объектов рекламы

*Основным условием экспертных действий является оценка комплексных показателей (условие распространяется на все направления специальности) :

- 1) непосредственно автором исследования;
- 2) группой независимых компетентных студентов-экспертов в количестве не менее 5 из числа студентов группы;
- 3) возможно дополнительно использовать мнение сторонних наблюдателей из числа студентов смежных специальностей.

Усредненные баллы заносятся в таблицу для последующих подсчетов суммарных значений.

Пример 1. Оценка художественно-графического решения элементов олимпийской символики.

Проводилась экспертиза элементов фирменных стилей промышленных выставок ЭКСПО во временном диапазоне с 2015 по 2020 год.

Рисунок 2.1 – Рассматриваемый образец 1. ЭКСПО в Милане 2015 год

Рисунок 2.2 – Рассматриваемый образец 2. ЭКСПО в Астане 2017 год

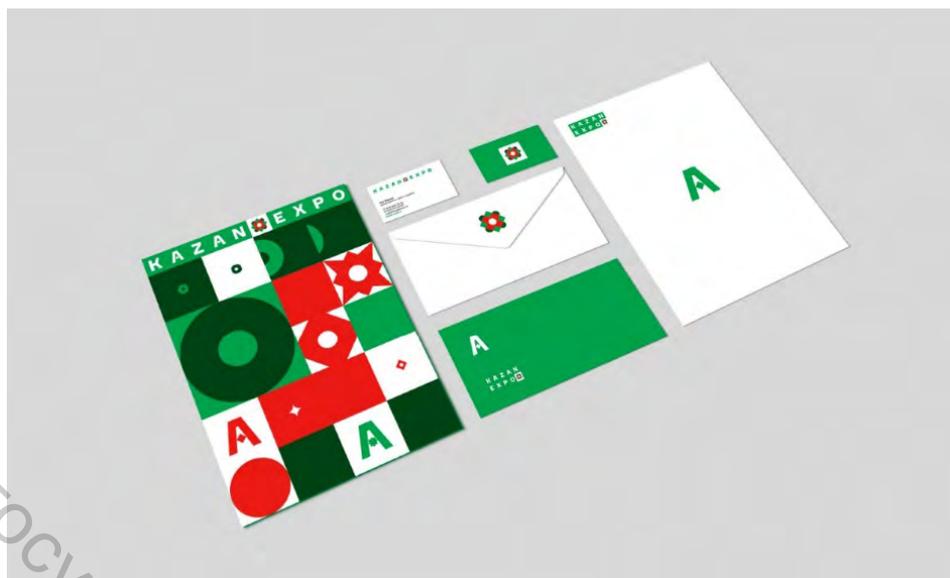

Рисунок 2.3 – Рассматриваемый образец 2. ЭКСПО в Астане 2017 год

Рисунок 2.4 – Рассматриваемый образец 3. ЭКСПО в Дубае 2020 год

Витебский гос

OFFICIAL PREMIER PARTNER

Рисунок 2.5 – Рассматриваемый образец 3. ЭКСПО в Дубае 2020 год

Оценка художественно-графического решения выбранных объектов рекламы представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Оценка художественно-графического решения знаковых систем фирменного стиля

Комплексные показатели	Наименование и численные показатели знаковой системы									
	Единичные показатели	Экспертная оценка			Средняя оценка экспресс-теста			Сумма баллов		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Образно-художественная концепция	Общий художественный замысел	9	8	10	8	8	9	17	16	19
	Оригинальность	10	8	8	9	8	9	19	16	17
	Целостность интегрального впечатления	9	9	9	8	8	9	17	17	18
	Новизна	10	7	9	8	7	8	18	14	17
	Лаконичность решения	8	7	9	7	8	9	15	15	18
	Чрезмерная развёрнутость решения	9	7	10	8	7	9	17	14	19
	Связь и взаимодействие шрифта и изображения	10	8	10	9	7	10	19	15	20
Информативность художественно-графического решения	Соответствие назначению (функции)	9	7	10	9	6	9	18	13	19
	Информативность графики – содержания и содержательности	8	7	9	8	6	10	16	13	19
	Выразительность визуального текста	10	6	9	8	6	10	18	12	19
Рациональность художественно-графического решения	Понятность образно-художественного решения	9	7	10	9	7	9	18	14	19
	Структурность графики лёгкость восприятия визуальной информации	8	8	9	7	7	10	15	15	16
	Акцентирование	8	6	9	7	6	10	16	12	19
	Организованность текста и изображения	8	8	10	8	8	10	16	16	20
	Читабельность текста	10	9	10	10	10	10	20	19	20

Окончание таблицы 2.1

Композиционное решение	Целостность композиции	10	9	10	8	9	10	18	19	20
	Общий характер выразительности, ясность языка выражения (верность выбора графических приёмов)	9	7	9	9	7	9	18	14	18
	Наличие композиционного центра	8	7	9	8	8	10	16	15	19
	Соподчинённость элементов	10	7	10	8	7	10	18	14	20
	Пропорции и соразмерность элементов графики	10	10	10	10	10	10	20	20	20
	Масштабность композиции	10	10	10	10	10	10	20	20	20
	Единство характера пластики элементов	10	9	10	10	10	10	20	19	20
	Соответствие образа решения характеру объекта, его назначению, образу потребителя	8	7	9	8	8	9	16	15	18
	Итоговые показатели	210	190	224	205	196	205	415	386	429

Вывод. Оценив художественно-графическое решение знаковых систем фирменного стиля, определился вывод, что все логотипы соответствуют данной сфере, являются современными и запоминающимися. Анализ показал, что по критерию соответствия образа решения характеру объекта, его назначению, образу потребителя, лучшим оказался фирменный стиль ЭКСПО-2020 года в Дубае. По общей оценке, художественно-графического решения объекта, на первом месте ЭКСПО-2020 года в Дубае, на втором месте ЭКСПО-2015 года в Милане и на третьем месте ЭКСПО-2017 года в Астане.

2.3 Примерная тематика курсовых работ направления специальности «Дизайн виртуальной среды»

Темы курсовой работы

1. Анализ эмоционально-чувственных аналогов оригинальных пиктограмм для городских празднеств.
2. Анализ роли визуальных коммуникаций в эксподизайне.

3. Организации видео-рекламы брендовых объектов и территорий города.
4. Анализ систем-модулей инфографики ограниченных городских территорий.
5. Требования к навигации и визуальной информации торговых центров.
6. Специфика и особенности адаптивной верстки.
7. Принципы благоустройства экстерьерного оборудования компьютерных игр.
8. Эволюция требований к проектированию сайтов продуктовых магазинов.
9. Особенности композиционного формирования страниц сайтов интернет-магазинов.
10. Графические особенности отображения и разработки виртуальных экскурсий в музеях.
11. Проблемы композиционного формирования в проектной практике разработки спецэффектов для фильмов.
12. Колористика как средство формирования предметно-пространственной среды анимированных видеороликов.
13. Элементы фирменного стиля и особенности стилизации героев мультипликационных фильмов.
14. Специфика и особенности тенденций формирования среды виртуальной реальности в Аниме.
15. Архитектура как источник новых идей в формировании интерфейса компьютерных игр.
16. Анализ интерфейсов компьютерных программ.
17. Анализ логотипов компьютерных фирм.

2.4 Пример таблицы экспертной оценки художественно-графического решения обложек комиксов

Пример 1. Оценка художественно-графического решения объектов.

Каждый автор манги желает, чтобы как можно больше людей прочитало их творческий труд. Первое, на что покупатели обращают внимание при выборе манги – это обложка. Поэтому было принято решение проанализировать все виды русифицированных обложек.

а

б

в

Рисунок 2.6 – Обложки Манги: романтическое маньхуа (а), приключенческая манга (б) и комедийно-фэнтезийная манхва (в)

Китайский романтический комикс. В центре обложки сразу же видны два главных персонажа данной маньхуа, которые окутаны романтической розовой пеленой. Черный фон помогает нам концентрироваться на центральных фигурах, не считая небольшого кусочка книги в руке мужского персонажа. Языки пламени добавляют атмосферности данной обложке. Шрифтовая композиция сделана качественно, однако пересечение розовых фрагментов букв с фоном заставляют внимательнее рассматривать обложку, чтобы различить слова. Как и в первом варианте, композиционный центр посередине.

Приключенческий комикс, созданный в Японии. Для японцев писать длинные названия является нормой. Например, самое длинное название в манге составляет 105 символов. Что касается самой обложки, то она составлена из нескольких картинок. Также используется много эффектов, создавая более целостное восприятие.

Комедийно-фэнтезийный комикс из Южной Кореи, как пример доброкачественной обложки. Предположительно это оригинальная обложка манхвы, в которой дизайнер поработал только над корейским названием, создав шрифтовую композицию на русском. Наш взгляд обращает внимание не только на название, но и на персонажей.

Сравнивая 3 креативных и абсолютно разных обложки, можно сделать вывод, что в основном на обложках располагаются главные персонажи данного тайтла и собственно название. За счёт цветовых контрастов и акцентов обложки получают запоминающимися и привлекающими внимание читателей.

Оценка художественно-графического решения выбранных объектов рекламы представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Оценка образно-художественной и шрифтовой графики

Комплексные показатели	Наименование и численные показатели формы знаковой системы									
	Единичные показатели	Экспертная оценка			Средняя оценка экспресс-теста			Сумма баллов		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Образно-художественная концепция	Общий художественный замысел	9	10	8	9	8	8	18	18	16
	Оригинальность	10	10	9	9	9	9	19	19	18
	Целостность интегрального впечатления	10	10	10	10	7	8	20	17	18
	Новизна	9	10	8	8	9	9	17	19	17
	Излишняя лаконичность решения	10	10	10	8	8	8	18	18	18
	Чрезмерная развёрнутость решения	7	8	6	6	7	8	13	16	14
	Связь и взаимодействие шрифта и изображения	8	9	10	8	8	8	16	17	18
	Верность выбранных графических приёмов	10	10	10	8	8	9	18	18	19
Информативность художественно-графического решения	Соответствие назначению (функции)	10	10	10	9	8	8	19	18	18
	Информативность графики – содержания и содержательности	8	9	8	9	7	8	17	16	16
	Выразительность визуального текста	9	8	8	7	8	9	16	16	17
Рациональность художественно-графического решения	Понятность образно-художественного решения	10	10	10	10	8	8	20	18	18
	Структурность графики лёгкость восприятия визуальной информации	10	10	10	10	8	8	20	18	18
	Акцентирование	10	10	10	9	9	9	19	19	19
	Организованность текста и изображения	9	9	9	8	9	9	17	18	18
	Читабельность текста	9	8	8	9	9	8	18	17	17

Окончание таблицы 2.2

Композиционное решение	Целостность композиции	9	10	10	7	9	19	16	19	19
	Общий характер выразительности, ясность языка выражения (верность выбора графических приёмов)	10	10	10	9	8	9	19	18	19
	Наличие композиционного центра	9	10	10	9	9	10	18	19	20
	Соподчинённость элементов	10	10	10	9	8	9	19	18	19
	Пропорции и соразмерность элементов графики	10	10	10	8	8	9	18	18	19
	Масштабность композиции	8	10	10	8	8	8	16	18	18
	Единство характера пластики элементов	10	10	10	8	8	8	18	18	18
	Соответствие образа решения характеру объекта, его назначению, образу потребителя	10	10	10	10	8	9	20	18	19
Итоговые показатели		224	221	224	205	196	205	412	394	430

Вывод. Сделав оценку художественного решения выбранных объектов, сделан вывод, что все обложки выполняют самую главную свою функцию – притягивают взгляд покупателей. Анализ показал, что по критерию соответствия образа решения характеру объекта, его назначению, образу потребителя, лучшей обложкой является комедийно – фентезийная обложка манхвы. По читабельности текста лучшим оказалась корейская обложка комикса. По целостности композиции, соподчинённости элементов, лучшим оказалась романтическая обложка и комедийно-фентезийная. По общей оценке художественно-графического решения объекта, на первом месте обложка манхвы, на втором месте манхуа и на третьем месте манга.

Пример 2. Оценка художественно-графического решения логотипов.

Далее представлен независимый анализ и оценка трех разных логотипов трех компаний, а именно **Lenovo, Huawei и Xiaomi.**

а

б

в

Рисунок 2.7 – Логотипы компаний, представленных для сравнительной оценки:
Образец 1 – Lenovo (а), Образец 2 – Huawei (б), Образец 3 – Xiaomi (в)

Таблица 2.3 – Сравнительная оценка показателей художественно-графического решения прототипов

Комплек- сные показатели	Наименование и численные показатели формы знаковой системы									
	Единичные показатели	Экспертная оценка			Средняя оценка экспресс-теста			Сумма баллов		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Образно- художес- ственная концепция	Общий художе- ственный замысел	10	9	10	10	5	8	20	14	18
	Оригинальность	6	10	10	8	4	7	14	14	17
	Целостность ин- тегрального впе- чатления	10	10	10	10	8	9	20	18	19
	Новизна	6	10	9	10	6	8	16	16	17
	Излишняя лако- ничность решения	10	7	7	10	5	7	20	12	14
	Чрезмерная раз- вёрнутость реше- ния	5	9	8	8	4	6	13	13	14
	Связь и взаимо- действие шрифта и изображения	10	4	10	10	6	7	20	10	17
	Верность выбран- ных графических приёмов	10	4	10	10	4	8	20	8	18
Информа- тивность ху- дожествен- но- графическо- го решения	Соответствие назначению (функции)	10	8	10	10	5	9	20	13	19
	Информативность графики – содер- жания и содержа- тельности	10	10	10	10	8	9	20	18	19
	Выразительность визуального тек- ста	10	10	10	10	5	7	20	15	17

Окончание таблицы 2.3

Рациональность художественно-графического-решения	Понятность образности художественного решения	10	7	8	9	7	3	19	14	11
	Структурность графики лёгкость восприятия визуальной информации	10	7	9	10	5	8	20	12	17
	Акцентирование	10	7	9	10	7	9	20	14	18
	Организованность текста и изображения	10	9	10	10	7	8	20	16	18
	Читабельность текста	10	10	10	10	10	10	20	20	20
Композиционное решение	Целостность композиции	10	8	10	10	7	9	20	15	19
	Общий характер выразительности, ясность языка выражения (верность выбора графических приёмов)	10	8	10	10	6	8	20	14	18
	Наличие композиционного центра	10	10	10	10	10	10	20	20	20
	Соподчинённость элементов	10	9	10	10	8	9	20	17	19
	Пропорции и соразмерность элементов графики	10	8	10	10	8	9	20	16	19
	Масштабность композиции	10	9	10	10	7	8	20	16	18
	Единство характера пластики элементов	10	5	10	10	6	10	20	11	20
	Соответствие образа решения характеру объекта, его назначению, образу потребителя	10	7	10	10	5	8	20	12	18
Итоговые показатели		227	195	230	225	153	194	452	348	424

Вывод. Проведя сравнительную оценку художественно-графического решения показателей прототипов, можем сделать вывод, что самым популярным и эстетически выразительным согласно опросу независимых экспертов и

мнению автора является логотип Lenovo. Он является лидером почти во всех единичных показателях. Наименьшим количеством баллов он оценен только в таких категориях, как оригинальность, чрезмерная развернутость решения и новизна. Второе место среди опрошенных занял логотип Xiaomi. Он отстал от первого всего на 28 баллов. На последнем месте оказался логотип Huawei, набрав 348 баллов в итоговых цифрах. Этот логотип набрал наивысшие баллы в единичных показателях «читабельность текста» и выраженного «наличия композиционного центра».

2.5 Примерная тематика курсовых работ направления специальности «Дизайн предметно-пространственной среды»

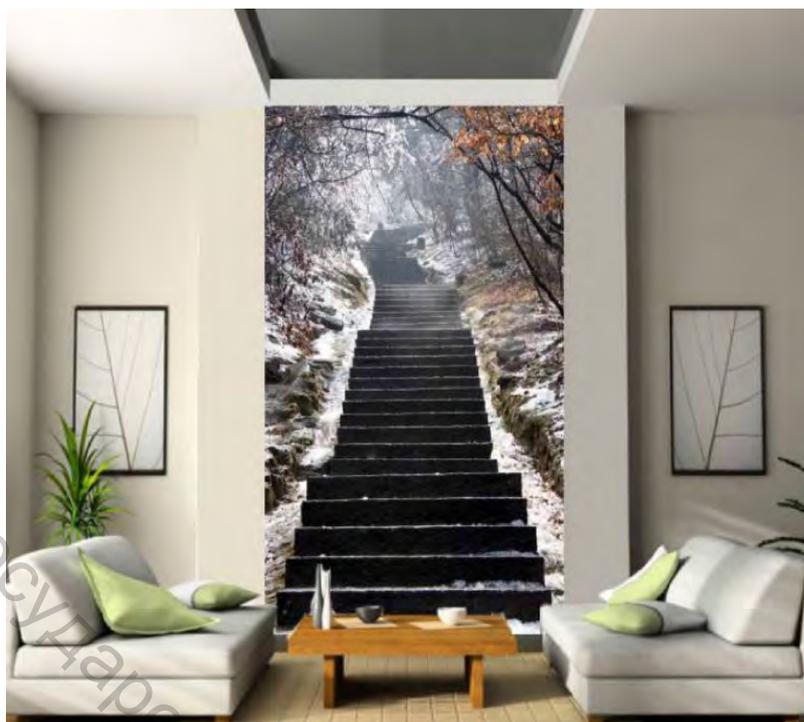
Темы курсовой работы

1. Комплексные требования к дизайну мебели детской комнаты.
2. Оценка мягкой мебели с позиций комфорта и удобства.
3. Стилевое единство провинциальных городов Беларуси.
4. Значение визуальных эффектов художественной графики в интерьере.
5. Визуальная привлекательность и комфортность городской среды мегаполиса.
6. Значение малых архитектурных форм в условиях современного города.
7. Проблемные аспекты дизайна детских игровых площадок.
8. Стилиевые концепции дизайна интерьеров жилой среды.
9. Оборудование детской комнаты.
10. Тенденции формирования молодежной среды отдыха и досуга.
11. Тенденции дизайна интерьера и мебели среды обитания.
12. Актуальность мобильного дома.
13. Тренды в дизайне дизайна кафе и ресторанов.

2.6 Примеры таблицы экспертной оценки эстетических и композиционных показателей интерьеров (или других средовых объектов дизайна и архитектуры)

Пример 1. Стилистический анализ дизайн интерьеров с использованием оптических иллюзий.

Для оценочного сравнения эстетических показателей были выбраны следующие примеры:

а

б

Рисунок 2.8 – Примеры для анализа: образец 1 (а) и образец 2 (б)

Рисунок 2.9 – Примеры для анализа: образец 3

Таблица 2.4 – Оценка эстетических, композиционных и эксплуатационных показателей интерьеров

Комплексные показатели	Класс – архидизайн Тип – предметно-пространственная среда. Вид – эксклюзивные интерьеры Эстетические, композиционные и эксплуатационные единичные показатели	Объекты сравнения и оценки								
		Экспертная оценка			Средняя оценка экспресс-теста			Сумма баллов		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Информативная выразительность	Знаковость	7	8	9	6	8	9	13	16	18
	Информативность	8	6	8	7	7	9	15	13	17
	Оригинальность и новизна	5	6	10	7	6	10	12	12	20
	Размерная, масштабная связь со средой и человеком	7	10	9	6	8	9	13	18	18
Рациональность	Функциональная выразительность	8	9	10	7	7	10	15	16	20
	Целесообразность в характере конструкции, технологии в используемых материалах	6	8	10	7	9	9	13	17	19
	Целесообразность в удобстве пользования	8	10	9	9	10	10	17	20	19

Окончание таблицы 2.4

Целостность композиции	Организованность объемно-пространственной структуры	7	8	10	6	8	9	13	16	19
	Мера количественная	7	9	10	7	8	9	14	17	19
	Мера качественная	7	9	10	7	7	8	14	16	18
	Выразительность декоративно-графических элементов формы	7	8	9	8	8	10	15	16	19
	Выразительность цветового и фактурного решения	5	8	9	6	9	10	11	17	19
Совершенство производственного исполнения	Тщательность выполнения элементов	6	9	10	7	9	10	13	18	20
	Качество покрытий и отделки поверхностей	6	8	9	5	9	9	11	17	18
	Способность сохранения товарного вида	7	9	9	8	9	10	15	18	19
	Качество товаросопроводительной документации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итоговые показатели		101	125	132	103	122	132	204	247	264

ВЫВОД. Исходя из оценок эстетических показателей, самый низкий балл набрал пример № 1. Показатель оригинальности и новизны получил 5 баллов, т. к. оптическая иллюзия очень проста, 3D-эффект малозаметен. Интерьер гостиной выдержан в светлых бежевых тонах с зелеными акцентами, что требует поддержки в цветовом решении оптической иллюзии.

По многим эстетическим показателям пример № 3 получил самые высокие баллы. Интерьер выполнен в красном и белом цветах. Оптическая иллюзия играет главную роль в интерьере помещения, придает воздушность и увеличивает пространство. С помощью кривых линий создается иллюзия деформации формы пола, стен и потолка, а обтекаемая форма дверных проемов и окна придает дизайну помещения еще большую мягкость.

Опираясь на результаты композиционных показателей, самые низкие баллы получил пример № 1. Под критерием «Выразительность цветового и фактурного решения» пример № 1 получил 5 баллов от эксперта и 6 баллов по итогам экспресс-теста. Это обуславливается доминированием черное-белой гаммы и отсутствием цветных акцентов. В свою очередь, пример № 3 получил 9 баллов от эксперта и 10

по итогам экспресс-теста. Это является результатом сочетания ярких, выразительных цветов, отсутствием дополнительных оттенков и чистотой линий.

Таким образом, интерьер № 3 является лучшим примером грамотного использования такого художественного приема, как оптическая иллюзия. Данный интерьер является источником живых эмоций и впечатлений.

Пример 2. Сравнительная оценка образцов по эстетическим, композиционным и эксплуатационным показателям мягкой мебели.

Глядя на данные характеристики, можно заметить, что у данных моделей больше положительных качеств, нежели недостатков. Представленные кресла имеют достаточно хорошее качество, мобильность и удобство.

Для сравнительной оценки рассматриваются следующие образцы.

а

б

Рисунок 2.10 – Примеры для анализа: модель кресла 1 (а) и модель кресла 2 (б)

Рисунок 2.11 – Примеры для анализа: модель кресла 3

Таблица 2.5 – Сравнительная оценка образцов по эстетическим, композиционным и эксплуатационным показателям кресел для отдыха

Комплексные показатели	Класс – мебель Тип – мягкая мебель Вид – кресла Комплексные эстетические единичные показатели	Объекты сравнения и оценки								
		1			2			3		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Информативная выразительность	Знаковость	8	7	15	8	8	16	8	8	16
	Художественно-образная выразительность	9	8	17	8	7	15	9	9	18
	Информативность	9	9	18	7	7	14	8	8	16
	Оригинальность и новизна	9	7	16	6	7	13	8	7	15

Продолжение таблицы 2.5

	Размерная, масштабная связь со средой и человеком	8	8	16	8	8	16	8	8	16
Рациональность	Функциональная выразительность	8	8	16	7	7	14	7	7	14
	Целесообразность характера конструкции, технологии и используемых материалов	9	8	17	9	8	17	8	8	16
	Целесообразность в удобстве пользования	9	9	18	9	8	17	9	9	18
Целостность композиции	Организованность объемно-пространственной структуры	9	8	17	9	10	19	9	8	17
	Тектоника	9	9	18	9	9	18	9	9	18
	Выразительность цветового и фактурного решения	10	9	19	8	8	16	8	9	17
	Способность сохранения внешнего вида в процессе эксплуатации	8	7	15	8	9	17	7	8	15
	Качество покрытий и отделки поверхностей	10	8	18	8	8	16	8	8	16
Психологические	Эргономические единичные показатели учёта человеческого фактора	8	8	16	8	8	16	8	8	16
	Особенность специфики визуального восприятия	9	7	16	8	8	16	7	7	14
показа тели	Соответствие и адаптация объекта в бытовой среде	8	8	16	9	9	18	9	8	17

Окончание таблицы 2.5

	Степень комфортности от зрительного восприятия	10	9	19	7	8	15	8	8	16
Гигиенические показатели	Безопасность использования	9	9	18	8	8	16	8	9	17
	Отсутствие травмоопасных мест	9	10	19	7	7	14	8	8	16
	Комфортность	9	10	19	8	8	16	8	9	17
Итоговые показатели		343			319			327		

Вывод. После анализа эстетических и эксплуатационно-потребительских качеств каждого кресла, наиболее лучшим вариантом является Модель 1 – Шезлонг Dilleston от coaster.

Данная модель очень эргономична, этот шезлонг может стать стильным акцентом в гостиной или кабинете. Критерием его комфортности является контурный корпус с удобным мягким сиденьем.

Обивка из искусственной кожи нейтрального оттенка, подойдет к любой цветовой палитре, а хромированные ножки и контрастная строчка придают креслу современный вид, что объясняет высокий балл по показателям: качества покрытий и отделки поверхностей, а также выразительности цветового и фактурного решения.

Исходя из оценок эстетических показателей, самый низкий балл набрала Модель 2 – *Кресло-трансформер 81 от leset*. Она проигрывает в художественно-образной выразительности и визуальном восприятии. На фоне других моделей, его недостатком является наличие травмоопасных мест, отсутствие оригинальности и не самый удобный механизм трансформации в кресло-качалку.

2 и 3 модели набрали практически одинаковое количество баллов. Это достаточно средние в эстетическом отношении модели. В некоторых элементах просматриваются современные тенденции к смешению различных стилей мебельного дизайна. Среди достоинств можно отметить устойчивость конструкции и традиционность использованных механизмов. По ценам эти модели также занимают средние места.

Список использованных источников

Основная литература (имеется в библиотеке)

1. Лойко, А. И. Философия дизайна: учебно-методическое пособие / А. И. Лойко, Е. К. Булыго, Е. Б. Якимович; Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Философские учения» ; под общ. ред. А. И. Лойко. – Минск: БНТУ, 2017. – 73 с. – 1 экз.
2. Малин, А. Г. Теория и методология дизайна: конспект лекций для студентов спец. 1-19 01 01-01 «Дизайн объемный», 1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды», 1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный» / А. Г. Малин, И. М. Ушкина, И. С. Гурко; УО «ВГТУ». – Витебск, 2015. – 79 с. – 81 экз.
3. Элам, К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция = Geometry of Design / К. Элам; [пер. с англ. Е. Карманова]. – Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 108 с.: ил. – 1 экз.

Дополнительная литература (имеется в библиотеке)

1. Калиничева, М. М. Научная школа эргодизайна ВНИИТЭ. Предпосылки, истоки, тенденции становления: монография / М. М. Калиничева, Е. В. Жердев, А. И. Новиков. – Москва: ВНИИТЭ; Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2009. – 366 с.: ил. – 1 экз.
2. Моисеев, В. С. Теория и методология дизайна: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по спец. «Дизайн (по направлениям)» / В. С. Моисеев. – Минск: РИВШ, 2012. – 339 с.: ил. – 15 экз.
3. Проектирование: методические указания к понятийно-смысловым значениям профессионального языка в дизайне для студ. спец. 1-19 01 01-01, 1-19 01 01-02, 1-19 01 01-04 / А. Г. Малин, Н. И. Тарабуко. – Витебск, 2006. – 80 экз.
4. Теория и методология дизайна: курс лекций для студентов спец. 1-19 01 01 «Дизайн» специализаций 1-19 01 01-01 «Дизайн объемный», 1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды», 1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный» / УО «ВГТУ»; сост. А. Г. Малин. – Витебск, 2013. – 81 с.: ил. – Лит. – Имеется электронный аналог. – 50 экз.
5. Теория и методология дизайна: методические указания к практическим занятиям и курсовой работе для студентов спец. 1-19 01 01-01 «Дизайн объемный», 1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды», 1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный» / УО «ВГТУ»; сост. А. Г. Малин. – Витебск, 2011. – 67 с. – 90 экз.
6. Теория и методология дизайна: практикум для студентов спец. 1-19 01 01-01 «Дизайн объемный», 1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды», 1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный» / УО «ВГТУ» ; сост.: А. Г. Малин, И. М. Ушкина, И. С. Гурко. – Витебск, 2016. – 79 с.: ил. – Лит. – Имеется электронный аналог. – 61 экз.

Учебное издание

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Методические указания
по выполнению практических заданий и курсовых работ

Составители:

Малин Андрей Георгиевич
Самутина Наталья Николаевна

Редактор *Т.А. Осипова*
Корректор *А.В. Пухальская*
Компьютерная верстка *А.Г. Малин*

Подписано к печати 20.06.2022. Формат 60x90^{1/16}. Усл. печ. листов 2,8.
Уч.-изд. листов 3,6. Тираж 40 экз. Заказ № 170.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»
210038, г. Витебск, Московский пр., 72.

Отпечатано на ризографе учреждения образования

«Витебский государственный технологический университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/172 от 12 февраля 2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 3/1497 от 30 мая 2017 г.