

Визитка программы «Графический дизайн и реклама. Профессионал»

Цель программы: профессиональная подготовка специалистов в области графического дизайна и рекламы. Основной упор в обучении делается на то, как строить свой креативный бизнес, выгодно продавать свои услуги и зарабатывать в творческой профессии.

Продолжительность: 432 академических часа, 106 занятий по 4 акад. часа + 2 занятия на защиту квалификационных проектов. Модуль А – 50 занятий, модуль В – 58 занятий.

Требования к поступающим: Данная программа рассчитана на обучение "с нуля" и не предусматривает предварительной специальной подготовки. Для работы с компьютерными программами **необходимо иметь ноутбук**.

Методика обучения: Обучение состоит из аудиторных занятий и самостоятельной работы и строится на изучении комплексных теоретических знаний, а также приобретении углубленных практических навыков на РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ. Кроме того, слушателю предлагается возможность посещения дополнительных мастер-классов, лекций и семинаров, в рамках работы дизайн-клуба ART-UA.

Преподаватели: Курс ведут опытные практикующие дизайнеры-графики, имеющие свой креативный бизнес, что позволяет им делиться собственным практическим опытом и своими знаниями особенностей рынка и заказчиков.

Небольшие группы - 5-10 человек - позволяют максимально качественно преподавателям представлять информацию слушателям, а также тщательно прорабатывать практические занятия.

Результат прохождения программы:

Модуль А: Квалификационный проект – разработка и презентация серии афиш (плакатов) для коммерческого или социального проекта, а также фирменного стиля, включающего элементы: визитная карта, бланк делового письма, почтовый конверт, папка для документов, пакет, календари, фирменные сувениры и другие элементы стиля.

Модуль В: Квалификационный проект – разработка и презентация айдентики (лого, фирмстиль, элементы айдентики, серия рекламных постеров) для коммерческого или социального офлайн или онлайн проекта, разработка визуальной концепции социальной рекламной компании (лого, элементы стиля, средства визуальной коммуникации).

Документ по окончании: По окончании Модуля А и В, при выполнении всех текущих заданий и защите двух квалификационных проектов, слушатель получает **Диплом Европейской Школы Дизайна**, подтверждающий его квалификационный уровень. Если квалификационный проект не защищается, то слушатель получает свидетельство о прослушивании курса.

В стоимость курса входит:

- Преподавательская работа.
- Пакет материалов для обучения
- Методические материалы в электронном или печатном виде.
- Кофе-брейки.
- Приглашение и бонусное участие в текущих мероприятиях Школы и дизайн-клуба ART-UA.

Дополнительно: выдается «bonus card» лояльного клиента со скидкой на дальнейшее обучение.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Тема занятия	Содержание занятия	Кол-во занятий
МОДУЛЬ А		
Введение в дизайн	• Что такое дизайн? Что делает дизайнера дизайнером? Перспективы профессии в Украине • Современный мир и графический дизайн • Организационные вопросы курса: материалы, инструменты, литература • Team-building	1
Дизайн-композиция	• Понятие композиции в системе знаний дизайнера. • Развитие творческих способностей, чувства композиции, ассоциативного и образного мышления. • Поиск выразительности и эффективности графического языка. • Краткий обзор Гештальт-теории (восприятие целостного образа). • Развивающие упражнения на композиционное равновесие, динамический эффект и прочее ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ / ПРОСМОТР / ЗАЧЕТ	4
Основы изобразительных техник / рисунок и живопись	• Теоретические основы и практические навыки учебного рисунка. • Задания и упражнения, развивающие зрительно-пространственное мышление. • Различные графические техники, разнообразные художественные материалы. • Принципы перспективного построения и пространственной визуализации простой и сложной предметной геометрии, живой и органической формы. • Теоретические знания и практические навыки живописи. • Задания и упражнения, развивающих чувство цвета и свободное владение светотеневым моделированием формы. • Техника акварели, гуаши, акрила и темперы. • Абстрактно-декоративные композиции, изображение фигуративных предметных постановок. • Краткое введение в теорию цвета. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ / ПРОСМОТР / ЗАЧЕТ	7
Цвет в дизайне	• Цвет и человек. • Психология восприятие цвета. • Цветовые модели. • Фирменный цвет • Значение цвета в брендинге. Выбор цвета и цветовой гаммы для бренда. Влияние цвета на наше восприятие бренда. ЗАДАНИЕ–ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ / ЗАЧЕТ	3

Теория визуальной культуры	• Виды искусства. Классификация и историческое развитие стилей в искусстве, архитектуре, бытовой культуре. • Генезис и развитие доминирующих «больших стилей» эпохи Европейского модерна. • Обзор социокультурных и технологических аспектов истории европейского визуального искусства от возникновения западной индустриальной цивилизации до середины XX века. • Современная визуальная культура. ЗАДАНИЕ–ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ / ЗАЧЕТ	3
Шрифт и типографика	• История, художественные, структурные и функциональные особенности формообразования в дизайне шрифта. • Стилистика и приемы работы с текстом различных типографических школ, стилей и направлений в XX–XXI вв. • Особенности типографики в плакатных, журнальных и прочих медийных носителях. • Модульный дизайн и основы типографической сетки. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ / ПРОСМОТР / ЗАЧЕТ	7
Компьютерная графика	• Основы работы с Photoshop. • Цветовые модели • Создание растровых изображений. • Создание текстур. • Работа с фотографиями. • Шрифт и типографика в Photoshop. • Создание коллажей. • Подготовка макета к печати. • Gif-анимация • Основы работы с Illustrator. • Создание векторных изображений. • Шрифт и типографика в Illustrator. • Верстка в Illustrator. • Работа с фотоизображениями • Технические принципы дизайна одностраничных макетов, работа с текстом. • Подготовка к печати ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ / ПРОСМОТР / ЗАЧЕТ	12

Дизайн-пректирование. СТИЛЬ И ФОРМА Творческие проекты: – плакат – логотип – Фирменный стиль, включающий элементы: визитная карта, бланк делового письма, почтовый конверт, папка для документов, пакет, календари, фирменные сувениры и другие элементы стиля.	• Чувство стиля и формы, анализ лучших образцов мирового изобразительного искусства и графического дизайна. • Школы и направления в графическом дизайне, тренды в дизайне айдентики. • Реализация творческих идей в формате не сложного дизайнерского проекта. • Развитие самостоятельного профессионального суждения и базовые навыки презентации своих работ. Теоретическая подготовка: 1) Тренды и разработки – ведущие кейсы 2) История известных и великих в этом направлении 3) Бриф и анализ. Вопросы, ответы, интерпретация 4) Специфика частей айдентики 5) Концепция и реализация Практические работы: – Работа с брифом – Погружение в направление, составление мудборда – Разработка идеи – Подбор цветов и материалов – Графический дизайн – Подготовка презентации проекта ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ / ПРОСМОТР / ЗАЧЕТ	12
Защита проекта	ЗАЩИТА ПРОЕКТА Задания на защиту проекта включают: серию афиш или плакатов (коммерч. или социальный проект); логотип и базовый набор элементов фирстиля (коммерч. или социальный проект).	1
МОДУЛЬ В		
Брендинг	• Терминология. Что такое бренд? Что такое брендинг? Самые сильные бренды мира. Лояльность и обещание бренда. Почему человек готов переплачивать за бренды и т. п. • Визуальные и вербальные составляющие бренда: название, слоган, логотип, фирменный цвет, шрифт, фотостиль, стилеобразующие элементы. • Как выполняется визуальный аудит бренда. Примеры аудитов бренда, выполненных по различным методологиям. Цепочка впечатлений. ЗАДАНИЕ–ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ / ЗАЧЕТ	3

Дизайн-проектирование КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Творческие проекты: – Дизайн рекламного сообщения (журнал, плакат, борд). нестандартный подход. – Дизайн упаковки и этикетки – Дизайн буклета – Дизайн книги – Инфографика – Дизайн систем визуальной навигации – Дизайн презентации – Дизайн интернет ресурсов	• Развитие концептуального мышления и дизайнерских навыков. • Конструирование визуальных метафор, семантически осмысленных коммуникативных образов. • Работа с брифом и выработка основ коммуникативной стратегии. • Формирование своего творческого портфолио. • Фактор портфолио и резюме в успешной карьере дизайнера. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ / ПРОСМОТР / ЗАЧЕТ	18
История дизайна	Стили, определяющие развитие культурного и визуального пространства в графике, рекламе, архитектуре, предметном дизайне. «Стержневые проекты» — т. е. проекты, определившие развитие того или иного стиля, «проекты-иконы», образцы для подражания. История возникновения стиля. «Лица стиля», или дизайнеры новаторы, с которыми связано развитие стиля и его внедрение в предметный мир. Почему дизайнеры должны знать историю различных стилей и разбираться в основах, заложенных в концепциях и течениях в визуальной среде. Как визуальные стили связаны с ключевыми ценностями и философией потребителей, общества и эпохи. ЗАДАНИЕ–ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ / ЗАЧЕТ	3
Иллюстрация и скетчинг	• История и виды книжной иллюстрации. • Современная книжная иллюстрация: известные художники и издательства. • Коммерческая иллюстрация: стили, техники, современные тенденции, известные личности. • Особенности рынка коммерческой иллюстрации. • Различные подходы к созданию визуальных графических образов; как с помощью традиционных техник, так и с использованием цифровых технологий (сканер, графический планшет, компьютерная постобработка) • Понятие скетчинга (для чего, где используется, в каких разновидностях дизайна, в какой иллюстрации, скетчинг в проектной графике) • Метод стилизации в дизайне. Создание скетча на основе стилизованной зарисовки. Разработка различных стилей графической подачи (стилистик, техник скетчей). • Скетчбук. • Работа над иллюстрацией по реальному проекту. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ / ПРОСМОТР / ЗАЧЕТ	4
Компьютерная графика (в связке с модулем 2 Дизайн-проектирование)	Основы работы с InDesign. Верстка брошюр и книг. Работа с много-страничным документом. Модульная сетка. Допечатная подготовка.	4

Дизайн-менеджмент	• Представление дизайнерского портфолио, самореклама и продвижение • Переговорный процесс, общение с клиентом • Составление брифов и мудбордов • Тайм-менеджмент в дизайне, дедлайн • Управление дизайн-проектом • Методика поиска идеи • Техника презентации • Тема «Учись учиться» • Начало работы в команде ЗАДАНИЕ–ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ / ЗАЧЕТ	4
Дизайн-проектирование – квалификационный дизайн-проект	Теоретическая подготовка к проекту: 1) Тренды и разработки – ведущие кейсы 2) История известных и великих в выбранном направлении 3) Бриф и анализ. Вопросы, ответы, интерпретация 4) Специфика частей базового направления 5) Концепция и реализация 6) Материалы, задействованные в этом направлении 7) Презентация креатива, аргументация и логика Практические работы: – Выбор проекта и встреча с заказчиком (по возможности) – Составление брифа – Составление календарного плана работы над проектом – Погружение в направление и подготовка мудборда – Разработка идеи – Подбор цветов и материалов – Графический дизайн – Подготовка презентации проекта – Руководство по дизайну Модуль предполагает увеличение индивидуальных консультаций и самостоятельной работы. Большая часть модуля посвящена самостоятельному комплексному дизайнерскому проекту и подготовке к диплому и его защите. Тьюториал и Криты. Учащиеся составляют календарный план этапов работы, проводят исследование избранной темы, целевой аудитории и вырабатывают коммуникативную стратегию, становящуюся основой практической реализации дипломного проекта.	21
Защита проекта Задание на защиту включает: 1) разработку айдентики (лого, фирстиль, элементы айдентики, серия рекламных постеров) для коммерческого или социального проекта, существующего офлайн или онлайн; 2) разработку визуальной концепции социальной рекламной компании (лого, элементы стиля, средства визуальной коммуникации).	ЗАЩИТА ПРОЕКТА	1