Design graphics laboratory - course description

General information

Course name	Design graphics laboratory
Course ID	03.5-WA-GrafP-PGPR-Ć-S14_pNadGen4LQ67
Faculty	Faculty of Arts
Field of study	Graphic Arts
Education profile	academic
Level of studies	First-cycle studies leading to Bachelor's degree
Beginning semester	winter term 2021/2022

Course information

Semester	4
ECTS credits to win	5
Course type	obligatory
Teaching language	polish
Author of syllabus	• dr Piotr Czech

Classes forms

The class form	Hours per semester (full-time)	Hours per week (full-time)	Hours per semester (part-time)	Hours per week (part-time)	Form of assignment
Class	60	4	-	-	Credit with grade

Aim of the course

Zagadnienia komunikacji wizualnej związane z uniwersalnością systemów informacji oraz indywidualnych kreacji graficznych. Ćwiczenia obejmują: wstęp do projektowania znaków firmowych lub towarowych, projektów piktogramów, emblematów i znaków graficznych rozumianych jako podstawowe elementy identyfikacji wizualnej oraz rozwijanie tych umiejętności. Obraz i tekst jako komponenty komunikatu wizualnego. Plakat jako komunikat kulturalny i społeczny. Książka i ilustracja jako graficzna forma przekazu. Projektowanie w zakresie wydawnictw oraz publikacji elektronicznych. Stosowanie zasad typografii. Kolor jako element w realizacjach projektowych, przetwarzanych cyfrowo. Umiejętność przygotowania projektów do druku. Historia i współczesne tendencje w grafice projektowej. Kreowanie indywidualnych postaw w tym obszarze ma na celu uzyskanie jak najciekawszych efektów w twórczości artystycznej studenta oraz poszerzanie jego wrażliwości estetycznej oraz umiejętności samodzielnego i efektywnego wdrażania projektu graficznego.

Prerequisites

Zaawansowana umiejętność obsługi komputera. Obsługa programów graficznych Adobe CC (Photoshop, Illustrator, InDesign). Umiejętność komponowania tekstu i obrazu, znajomość pojęć z zakresu podstaw projektowania graficznego, rodzajów i zasad przygotowania do druku.

Scope

Zakres tematyczny grafki projektowej uwzględnia szerokie spectrum zawarte w tym obszarze. W ramach treści programowych realizowane są projekty znaków firmowych lub towarowych, projekty piktogramów, emblematów i znaków graficznych rozumianych jako podstawowe elementy identyfikacji wizualnej (z uwzględnieniem małej księgi znaku, pojęć: brief, moodboard, mapa myśli etc.) oraz komunikacji wizualnej w przestrzeni publicznej (pojęcie infografiki) i reklamowej. Projektowanie plakatu ze szczególnym uwzględnieniem zawartych w nich ideii oraz estetyki komunikatu wizualnego. Indywidualne kreacje w zakresie ilustracji artystycznej oraz wydawniczej. Umiejętne i świadome korzystanie z typografii. Przygotowanie i wdrożenie layoutu (w przypadku projektowania wydawnictw: książki, katalogu, czasopism, publikacji elektronicznej).

Przykładowe zagadnienia realizowane w roku ak. 2020/21:

1. Identyfikacja wizualna z podstawową księgą znaku: (temat obowiązkowy, realizowany w I semestrze 2020/2021)
1. TalkToo (logo aplikacji językowej) 2. The loop (projekt logo dla pracowni psychoterapii) 3. Triangle (projekt logo dla teatru) 4. Logo Trójporozumienia: Otyń-Zatonie-Żagań (szczegóły do przekazania/ustalenia) (mapa myśli + mood board + brief, księga znaku, projekt logotypu, papieru listowego, koperty, wizytówki, gadżety + wizualizacja – wybieramy jedno hasło)
Wydruk księgi znaku w formacie A4 oraz wizualizacja/mockup całości w formacie B2 (50cmx70cm).
Możliwe są dodatkowe, własne propozycje przeprowadzenia procesu projektowania identyfikacji dla realnego odbiorcy (klienta).

2. Infografika/wydawnictwo (broszura) na wybrany temat: Jak to zrobić? – wybrana pracownia.
(broszura: min.12 stron + 4 str. okładka, realizacja: dowolny format (nie mniejszy niż A5, makieta skala 1:1). Istnieje także możliwość realizacji formuły cyfrowej wydawnictwa z animowanymi stronami.

3. projekt trójczęściowej książki/wydawnictwa/artzinu: „myśli to nie fakty”
– ta sama historia podana w trzech różnych wersjach/interpretacjach autora
(min 4 okładki B5 176 x 250 mm – projekt dla 4 stron)
(wydruki okładek - rozkładówki z grzbietem jako makiety, prezentacja)

4. projekt layoutu dla gazety okolicznościowej: „Jaka głowa - taka mowa”
wydruk w formie rozkładówki A2: (420 mm x 594 mm) dwustronnie.

5. Plakat: Infinite scrolling

Wydruk w formacie min B1 (100cmx70cm).

6. Dowolna forma graficzna (ilustracyjna/książkowa!) dla wybranych z poniższych haseł:
(Wydruki lub realizacje manualne w ustalonych formatach – jeżeli ilustracje to min. 6).
izolacja/integracja ; people meet... ; wszyscy osobno

7. Niczego nie zgubiłem/am, niczego nie znalazłem/am... - seria ilustracji (min. 6),
które opowiedziałyby historię, zdarzenia w wymiarze metaforycznym, nieoczywistym.

Teaching methods

Ćwiczenia realizowane są w oparciu o konsultacje indywidualne lub grupowe zapoczątkowane koncepcjami szkicowymi (manualnymi), aż po gotowe realizacje (tematy do wyboru – treści programowe) w adekwatnym oprogramowaniu graficznym w które wyposażona jest pracownia komputerowa. Indywidualne konsultacje pozwalają na wypracowaniu właściwych i samodzielnych decyzji projektowych. Studenci przygotowują również materiały i pracują samodzielnie poza pracownią. Zajęcia poparte są materiałami wizualnymi, pokazami oraz krótkimi wykładami dotyczącymi współczesnych zagadnień identyfikacji i komunikacji wizualnej, plakatu, ilustracji oraz projektowania wydawnictw z odniesieniami do źródeł www oraz dyskusjami w tym obszarze. Studenci zobowiązani są do bieżącego zapoznawania się z aktualnymi propozycjami z zakresu czasopism i literatury oraz stron www.

Learning outcomes and methods of theirs verification

Outcome description	Outcome symbols	Methods of verification	The class form
Ma podstawową wiedzę z zakresu BHP pracowni graficznych. Ma podstawową wiedzę w zakresie teoretycznych, metodologicznych i praktycznych zagadnień związanych z technologią i możliwościami wyrazu artystycznego w obszarze grafiki i/lub innych obszarów działania artystycznego. Zna i rozpoznaje zasadnicze cechy oraz właściwości technik i różnych metod realizacyjnych w zakresie grafiki projektowej. Posiada wiedzę w zakresie historii i teorii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem grafiki projektowej.Dysponuje wiedzą w zakresie współczesnych obszarów projektowania graficznego. Posiada wiedzę dotyczącą technologii w zakresie grafiki projektowej i ma i wiedzę na temat jej technologicznego rozwoju. Ma wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodu artysty grafika ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich.	• K_W01 • K_W02 • K_W05 • K_W08 • K_W10 • K_W12 • K_W15	• an observation and evaluation of activities during the classes • an observation and evaluation of the student's practical skills	• Class
Umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne, dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia. Świadomie posługuje się różnymi technikami i technologiami graficznymi i potrafi je ze sobą łączyć. Umie podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac. W sposób świadomy korzysta ze specjalistycznych programów graficznych, niezbędnych w kreacji artystycznej i projektowej. Posiada umiejętności językowe na poziomie B2 ESOKJ w szczególności w odniesieniu do terminologii z obszaru sztuk plastycznych i grafiki.	• K_U01 • K_U05 • K_U07 • K_U10 • K_U17	• a discussion • a preparation of a project • an observation and evaluation of activities during the classes • an observation and evaluation of the student's practical skills • indywidualne konsultacje	• Class
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje. Jest zdolny do twórczego i efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności w celu rozwiązywania zadań i problemów. Potrafi formułować przemyślenia na tematy społeczne, naukowe i etyczne oraz umie je odnosić do własnej praktyki artystycznej. Posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki, podejmowania refleksji i dyskursu w obszarach społecznych i artystycznych; potrafi oceniać i poddaje się ocenie. Posiada umiejętność pracy zespołowej, integracji, przystępnej formy prezentacji zadań, socjalizacji.	• K_K01 • K_K04 • K_K09 • K_K10 • K_K11	• an observation and evaluation of activities during the classes • an observation and evaluation of the student's practical skills • konsultacje indywidualne, praca w grupie	• Class

Assignment conditions

Zaliczenie z oceną.
Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte w ramach konsultacji indywidualnych projektów (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Obowiązkowa obecność na zajęciach. Realizacja wyznaczonych ilościowo ćwiczeń w obszarze semestru (roku) z możliwością wyboru z pełnego zakresu propozycji. Aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć oraz jakość zdobytych umiejętności.

Uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych oraz on-line classroom, meet, konsultacje projektów.
Realizacja zadań semestralnych w wyznaczonym terminie i dostarczenie ich jako: wersja elektronicznado wglądu (dysk google), pliki do wydruku (również w formatach cyfrowych umieszczone na dysku google) oraz w przypadku animacji film, zapisane w właściwym podanym formacie.

Recommended reading

1. Airey David, Logo Design Love, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010
2. Bann David, Poligrafia praktyczny przewodnik, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2007
3. Bernaciński Stefan, Liternictwo, WSiP, Warszawa 1990
4. Bringhurst Robert, Elementarz stylu w typografii, Design Plus, Kraków 2007
5. Evamy Michael, Logo, Przewodnik dla projektantów, PWN, Warszawa 2008
6. Frutiger Adrian, Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo d2d.pl, Warszawa 2010
7. Gálvez Pizarro Francisco, Stwórz i złóż. Wprowadzenie do typografii, Wydawnictwo d2d.pl, 2019
8. Hardy Gareth, Podręcznik projektantów logo (Smashing Magazine), Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012
9. Kimberly Elam, Siatki, czyli zasady kompozycji typograficznej, Wydawnictwo d2d.pl 2019
10. Kimberly Elam, Geometria w projektowaniu. Studia z proporcji i kompozycji, Wydawnictwo d2d.pl 2019
11. Lakshmi Bhaskaran, Czym jest Projektowanie Publikacji?, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2007
12. Mitchel Michael, Wightman Susan, Typografia książki – podręcznik projektanta, Wydawnictwo d2d.pl, Kraków 2012
13. Noordzij Gerrit, Kreska Teoria pisma, wydawnictwo d2d.pl, Kraków 2014
14. Paulin Richard, Język projektowania graficznego: ilustrowany podręcznik podstawowych zasad projektowania graficznego, Wydawnictwo: Top Mark Centre, 2012

Further reading

1. Baines Phil, Hasam Andrew, Pismo i typografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
2. Dębowski Przemek., Mrowczyk Jacek, Widzieć Wiedzieć, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011
3. Hardziej Patryk, CPN. Znak, identyfikacja, historia. Wydawnictwo Karakter 2019
4. Kolesár Zdeno, Mrowczyk Jacek Historia projektowania graficznego, wydawca: Karakter, Kraków, 2018
5. Mrowczyk Jacek, Warda Michał, Projektowanie graficzne w Polsce, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010
6. Rypson Piotr, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011
7. Tomaszewski Andrzej, Architektura książki, Wydawnictwo COBRPP, Warszawa 2011

Notes

Źródła internetowe:

http://www.pracownia201.pl
https://eduweb.pl/
https://strefakursow.pl
https://kursownik.pl/
https://typografia.info/podstawy
https://www.stgu.pl/
https://grafmag.pl/artykuly/dtp-podstawowe-zasady-przygotowania-projektu-do-druku

oraz podawane na bieżąco linki do stron w przestrzeni classroom

Modified by dr Piotr Czech (last modification: 19-04-2021 11:45)