

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

В.В. ЦОЙ, О.Б. ЧЕПУРОВА

ДИЗАЙН ПРОЕКТ ГРАФИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ CD-ДИСКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ № 15
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ»

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Оренбург 2008

УДК 745/749:76(07)
ББК 85.15+30.2-5-05я73
Ц76

Рецензент
кандидат искусствоведения С.Г. Шлеюк

Цой В.В.

Ц76 Дизайн проект графического решения CD-диска: методические указания к курсовому проекту № 15 по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне» / В.В. Цой, О.Б. Чепурова. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2008. – 25 с.

Методические указания содержат изложение темы курсового проекта, подкреплённое теоретическим материалом; описание рекомендуемых графических заданий и иллюстративный материал.

Методические указания предназначены для выполнения курсового проекта № 15 по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне» для студентов специальности 070601 – Дизайн специализации Графический дизайн.

ББК 85.15+30.2-5-05я73

© Цой В.В.,
Чепурова О.Б., 2008
© ГОУ ОГУ, 2008

Содержание

Введение	4
1 Методическая цель	5
2 Методические задачи	5
3 Содержание курсового проекта	5
3.1 Объем курсового проекта	5
3.2 Состав проекта	5
4 Перечень возможных объектов проектирования	6
5 Методические указания к выполнению основных разделов курсового проекта	6
5.1 Проектное задание	6
5.2 Научно - исследовательский раздел	6
5.3 Концептуальное решение проекта	7
5.4 Эскизное решение	8
5.5 Конструктивное решение упаковки диска, буклета	8
5.6 Графическое решение комплекта (упаковка диска, диск, майка, плакат)	9
5.7 Оформление курсового проекта	11
Список использованных источников	12
Приложение А	13
Приложение Б	16
Приложение В	25

Введение

«Проектирование в графическом дизайне» - ведущая дисциплина специализации «Графический дизайн», определяющая формирование студента как специалиста. Задачей дисциплины является обучение студентов системе проектирования, умению формировать блок вопросов и рационально и творчески отвечать на них.

Курсовой проект № 15 «Дизайн проект графического решения CD - диска» выполняют студенты 4-го курса в VIII семестре. Приступая к работе над курсовым проектом, студенты уже имеют определенный навык работы по созданию элементов фирменного стиля, по созданию графических работ больших и малых форматов. На дисциплине «Пропедевтика (основы композиции)» они получили знания в области создания графических, рельефных и объемных композиций на тему «Музыка», «Ритмы» и т.д.

В работе над данным курсовым проектом необходим комплексный подход к решению поставленной задачи. Перед студентами встает задача разработки дизайн-концепции упаковки для CD диска, которая, с одной стороны, отличалась бы новизной своей формы и современной графической подачей, четко отвечающей предпочтениям целевой аудитории, и, как следствие, повышающей конкурентоспособность рекламируемого проекта, но, с другой стороны, сохраняющей элементы преемственности по отношению к привычному для потребителей облику продукции компании. Разумеется, упаковка должна быть комплексной и строиться в едином стиле.

Работая над созданием графического комплекса CD диска, необходимо учитывать, какое воздействие производит на потребителя та или иная форма, цвет, слово, как они влияют на восприятие человека. Необходимо исследовать две составляющие процесса дизайна: творческую и технологическую. Только органично сочетая их, можно создать гармоничное произведение.

Вытеснив с рынка виниловые пластинки, видеокассеты и став мощным дополнением к печатной продукции, DVD-диски не растворились в мире цифровых технологий, а открыли новые возможности для индустрии дизайна.

Современный DVD-дизайн преследует глобальные цели: не только донести информацию, но интерпретировать ее, передать настроение и обязательно вовлечь покупателя в процесс общения. Разработка дизайна упаковки для DVD и CD диска представляет для дизайнера огромный интерес, как с творческой, так и с коммерческой точек зрения.

Курсовой проект преследует две цели – создание художественно-образного произведения с применением современных полиграфических технологий и технологий в области упаковки. Шаг за шагом рассматриваются возможности экспериментов с материалом «коробочки», диском, вкладкой или буклетом, цветом и типографикой.

1 Методическая цель

Основная цель курсового проектирования - развитие навыков самостоятельной работы студента. Умение планировать свое время, находить источники необходимой для работы информации, применять различные формы ее сбора, хранения и использования. Освоение методов проектирования и принципов формообразования графических образов.

2 Методические задачи

Развитие методики разработки элементов графического и упаковочного материала в комплексе, взаимосвязанных между собой; оформление графического комплекса в соответствии с фирменным стилем, направлением и стилем музыки, либо другим содержанием диска

Главным является достижение визуальной выразительности и образной содержательности элементов проекта посредством графических преобразований.

3 Содержание курсового проекта

Объем курсового проекта

Объем курсового проекта определяется количеством часов, отводимым учебным планом на курсовое проектирование.

Содержание проекта позволяет в пределах курса осуществить комплексный подход в решении конструктивных и графических задач конкретного объекта, выполненной на 2 планшетах 50x70 см.

Курсовой проект содержит следующие разделы:

- анализ и систематизация аналогового материала;
- концептуальное решение;
- эскизное предложение;
- подача материала в масштабе 1:2, и в натуральную величину;

Курсовой проект состоит из задания, пояснительной записки, поисковой части.

Состав проекта:

- оформление диска;
- футляр (все проекции, содержащие информацию);
- буклет (все страницы, содержащие историю группы, фотографии, список треков);
- взрыв схема (диск, футляр, буклет);
- основные бумажные замки и элементы крепления (кнопки, липучку, люверсы и т.д.);

- сувенирную продукцию (майка или футболка).

4 Перечень возможных объектов проектирования

Студенты самостоятельно выбирают тему – информацию, размещаемую на исходный DVD или CD диск. Обосновывают необходимость изменения внешнего оформления, создания буклета, плаката и, прилагаемой к ним сувенирной продукции.

В качестве объектов проектирования могут быть выбраны музыкальные альбомы, фильмы, библиотеки, каталоги и другое содержание дисков.

5 Методические указания к выполнению основных разделов курсового проекта

Проектное задание

Последовательное и своевременное выполнение этапов проектирования ведет к успешному достижению цели и решению задач проекта.

Этапы выполнения курсового проекта:

- вводная лекция и выдача задания;
- выполнение вспомогательного графического задания;
- эскизирование на заданную тему;
- окончательное (чистовое) выполнение графической подачи, макетов и пояснительной записки.

Приступая к курсовому проектированию, необходимо выполнить следующий перечень работ, состоящий из блоков:

Конструктивное решение упаковки диска (развертка в масштабе с нанесением размерных линеек, взрыв схема).

Графическое решение комплекта (упаковки диска, майки, буклета, плаката и т.д.).

В процессе проектирования большое внимание уделяется образному решению визуально-коммуникативных изображений и поиску оптимального соотношения их образного решения с конструктивным, информационным и функциональным особенностями комплекта.

Научно - исследовательский раздел

На этой стадии работы проводят анализ существующего уровня разработок отечественных и зарубежных дизайнеров в данной области.

Проектирование графического и конструктивного содержания комплекта рассматривается как инструмент укрепления престижа, как важный коммерческий фактор.

В научно - исследовательском разделе могут быть представлены аналитические материалы по существующим методикам разработки комплектов CD, DVD дисков известных дизайнеров. (По материалам из периодических изданий, специальной литературы, Интернету).

Проводится анализ элементов применяемых в создании эксклюзивного оформления дисков, известных исполнителей, современных тенденций в моде графического дизайна и новых технологий.

Важным фактором в анализе применяемых элементов является их эргономичность: графическое решение оформления диска не должно мешать восприятию информационной части (количество треков, информации о звукозаписывающей студии и т.д.).

Источниками сведений служат публикации в журналах, книгах, каталогах фирм, выставок, Интернете.

Концептуальное решение проекта

5.3.1 Создание единого графического образа для обложки диска, буклета, диска, майки - изображение, передающее звучание музыки, смысловое содержание фильма или какое-либо другое содержание информации на диске.

Уникальность курсового проекта – в его многожанровости: здесь возможно работать как с классикой и электроникой, роком и джазом, кантри и поп, а также многими другими вещами, такими как фильмы.

Например: Если проект целиком посвящен звуку, будь то джазовый альбом или постер, анонсирующий выступление рок группы – этот проект, должен высветить личность артиста и характер его музыки. Даже сейчас, в век MP3, талантливая обложка остается ведущим стимулом для покупки диска, а футболка и постер – главным "проводником" на концерт.

5.3.2 Решение единой цветовой гаммы. Цвет является мощным средством выражения и потому может использоваться в качестве существенного компонента (стилеобразующей константы) в построении единой концепции комплекта, и в усилении выразительных качеств графики.

Разрабатывая графическое оформление комплекта, необходимо учитывать технологические возможности изготовления объектов проектирования: особенности печати на дисках, особенности создания обложки из выбранного материала и печати на нем, печати плаката, печати на майках и т.д. (*приложение А, рисунок А.1 – А.3*)

5.3.3 Выбор фирменного шрифта. Для оформления может быть выбрано один, два основных и несколько дополнительных (информационных) шрифтов, которые будут соответствовать общему стилю комплекта. (*приложение А, рисунок А.4*)

5.3.4 Формат графических элементов должен соответствовать общему конструктивному решению, масштабу упаковки, плаката и других объектов

графического комплекса. Общее графическое решение всех элементов должна объединять разработанная автором модульная сетка. Сложность модульного решения сетки зависит от авторского замысла.

Концепцию проектного решения необходимо строить исходя из существующего названия альбома, группы, ее логотипа, характерной цветовой гаммы. При необходимости разработать конструкцию футляра для двух и более дисков. Оформление может рассматриваться как инструмент укрепления престижа компании, и важный коммерческий фактор, а так же справляться со своей главной задачей - донести содержимое до потребителя. (*приложение А, рисунок А.5, А.7*)

Эскизное решение

Эскизы выполняются вручную различными техниками (акварель, гуашь, темпера, смешанная техника, коллаж) и различными инструментами, в том числе при помощи компьютерных графических программ и графического планшета.

На каждый объект проектирования выполняется 3-5 эскизных вариантов.

Лучшие эскизы подаются на защите курсового проекта в оформленном виде на планшете 50x70 см.

Конструктивное решение упаковки диска, буклета

Упаковка диска – это конструкция, в процессе проектирования которой надо подробно проследить все стадии создания упаковки – от выбора материала и способа печати до технологичности и постпечатной обработки. Помимо традиционных вариантов дизайна упаковки возможно применение новых решений и интересных подходов к таким понятиям, как: формат, структура, материал, текстура, фурнитура.

Упаковка является важным элементом для формирования уникального образа продукта, CD и DVD-диска. Технологичность упаковки – существенный фактор при разработке. Ведь дизайнер, помимо решения креативных задач, изыскивает способы сократить издержки на изготовление упаковки и привнести нетривиальные решения в производственные процессы и в выбор высокотехнологичных материалов.

Необычная цветовая гамма, оригинальный материал или нестандартная форма обложки CD или DVD сразу привлечет внимание и не позволит покупателю пройти мимо. Диск в яркой, необычной упаковке может стать прекрасным подарком для ценителя музыки, кино или дополнить коллекцию неординарных вещей.

Новая упаковка для CD и DVD-диска должна отвечать эстетическим и эргономическим качествам, быть информативной и понятной при помощи акцентированных функциональных надписей, графических элементов и внедрения в фон соответствующих изображений. (*приложение А, рисунок А.3*)

Буклет – это объект проектирования, конструкция и форма которого может не быть стандартной. Требование – минимальное количество страниц – три. Буклет должен максимально широко информировать о том, что содержится на диске. Буклет может вкладываться в обложку диска, или вкладываться в футляр. Можно предусмотреть варианты крепления буклета в футляре. (*приложение А, рисунок А.7, А.9, А.11*)

Графическое решение комплекта (упаковка диска, диск, майка, плакат)

CD и DVD диски – это современные, информационные носители служат в основном записи аудио- и видеoinформации. К ним относятся музыкальные диски, диски с видео информацией, диски с текстовой информацией и т.д. Стилеобразующим началом служит единый фирменный стиль, или функциональное назначение, или конструктивное исполнение.

Задача изготовления презентационного компакт-диска иногда не может быть решена в рамках существующих наработок с применением стандартных носителей и видов упаковки. (*приложение Б, рисунок А.1 - А.13*)

Задача проекта - подчеркнуть индивидуальность содержания.

Оформление нерабочей стороны компакт-диска — Оформление диска должно включать в качестве обязательных элементов: название книги и её содержание, фильма и его краткое содержание, музыкальной группы и название её альбома с перечнем всех музыкальных треков, диск должен являться элементом единого графического комплекса.

Форма дисков – важный фактор проектирования.

Стандартные формы дисков:

- 1) CD стандартного размера;
- 2) DVD стандартного размера;
- 3) мини CD (Mini CD);
- 4) мини DVD (Mini DVD).

Нестандартные формы дисков:

- 1) прямоугольные CD-визитные карточки (CD Card, VisitROM);
- 2) овальные CD-визитные карточки (CD Card, VisitROM);
- 3) Shape CD, Ticket CD (диски необычной формы);
- 4) DVD-визитные карточки, Shape DVD, Ticket DVD.

Shape-CD - это диски произвольной формы. Это может быть форма, повторяющая Ваш логотип или Вашу продукцию. Единственное условие, ограничивающее Вашу фантазию - это отсутствие острых углов и сбалансированность по весу относительно центра.

CD – билет - такие билеты актуальны на музыкальных мероприятиях: концертах, дискотеках и др. Контроллер отрывает корешок у Ticket-CD, тем самым, превращая его в обычный аудио-диск.

Светящиеся диски - изготовление светящихся дисков, дисков с запахом и дисков с водяными знаками основано на нанесении специальными красками.

В процессе проектирования необходимо учесть особенности нанесения изображения на нерабочую поверхность диска, а так же вариант использования двухстороннего диска (при необходимости). Приветствуется применение современных технологий и возможностей для оформления диска:

Оформление буклета - вкладыша CD/DVD. Проектирование буклета так же должно соответствовать ряду требований:

В формате диска и упаковки, необходимо учитывать разницу между упаковками CD и DVD дисков, их толщиной.

В проектируемом буклете количество страниц не должно быть меньше трех, количество полос подлежащих оформлению – 6.

Буклет не может быть футляром для диска.

Расположение информации на буклете должно базироваться на разработанную автором сетку.

Конструкция и оформление футляра или упаковки конструкция представляет собой эксклюзивный объект проектирования и подразумевает использование различных материалов – прозрачных пластиков, дизайнерских картонов, стекла. Важным аспектом является конструкция футляра, здесь надо учесть ряд факторов:

-возможность нанесения изображения;

-простую конструкцию;

-стандартные размеры футляров для CD и DVD дисков (это обусловлено эргономическими показателями).

В процессе проектирования можно использовать стандартные футляры, в качестве болванки для дальнейшего проектирования.

Диджипак - это картон с печатью, покрытый ламинатом и с приклеенным пластмассовым треком для диска. Производство диджипаков обходится недешево, однако упакованный в диджипак диск сразу привлекает внимание. Конфигурация диджипаков может быть сколь угодно сложной - несколько крышек, кармашки для буклетов, фигурная вырубка и т.п.

Картонные конверты с печатью. Помимо стандартных конвертов типа «карман» существует возможность изготовить сколь угодно сложную раскладывающуюся конструкцию.

Спайдеры - это самоклеящиеся крепления для дисков, которые можно приклеить практически к любой ровной поверхности - к картонным и кожаным папкам, к конвертам, к открыткам, к дереву, к металлу, к стенам, к стеллажам и т.д. Название «спайдер» («паук») осталось с тех времен, когда подобные изделия выглядели как паукообразные пластмассовые защелки. Уже давно эти крепления делаются в виде простых кнопок из плотного поролона, однако, название «спайдер» прижилось.

Кик-аут-бокс получил в последнее время достаточное распространение, однако по-прежнему привлекает внимание своей необычностью. Специальный рычажок используется для выталкивания диска из бокса. Кик-аут часто используется при почтовой рассылке, поскольку он эластичен и не бьется при пересылке, при этом диск он защищает гораздо лучше, чем бумажные и картонные конверты.

Деревянные и металлические коробки для дисков отличаются только материалом. Их форма должна соответствовать тем же требованиям, как и другие формы упаковок. (приложение Б, рисунок А.1 – А.5)

Оформление курсового проекта

Графическая часть (3 планшета 50x70 см), содержащая:

- Графическое и конструктивное решение упаковки для CD и DVD дисков.
- Графическое и конструктивное решение буклета для CD и DVD дисков.
- Плакат, майка и прочая сувенирная продукция.

Пояснительная записка к проекту:

«Дизайн проект графического решения CD – диска _____».
(название)

Пояснительная записка является обязательным теоретическим разделом в курсовом проекте и состоит из введения, анализа аналогов, обоснование концепции, описание проектного решения и выводов.

Структура пояснительной записки:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- анализ аналогов;
- смысловая и графическая концепция комплекта;
- система композиционных средств и пропорционально-модульная организация (сетка);
- эргономический анализ элементов серии;
- выводы.

В разделе «Введение» пояснительной записки излагаются: выбор, задачи и место объекта проектирования. Объем раздела пояснительной записки 3 стр.

В завершающем разделе пояснительной записки - «Выводы», необходимо выделить как наиболее сильные стороны разработки графического комплекса, так и менее удачные, по мнению автора.

Критически оценить проделанную работу.

Объем пояснительной записки: не менее 10 страниц печатного текста (шрифт 14 Times New Roman; поля: правое 30 мм, левое 10 мм, верхнее 15 мм, нижнее 20 мм; одинарный пробел) и иллюстративное приложение (аналоги, эскизы, итоговое решение).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Стор И.Н. Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов: учебное пособие для вузов / И.Н. Стор. - М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003. – 296 с.
2. Что такое графический дизайн? / Квентин Ньюарк; пер. с англ. И.В. Павловой. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 255 (1) с.: ил.
3. Hunt Wayne Urban Entertainment Graphics: Theme Parks and Entertainment Environments / Wayne Hunt-New York: Hearst Books International, 1997. - 224h.: ill.
4. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи / Э. Тэмлоу; пер. с англ. К.Крутских. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 256 с.: ил.
5. Music Graphics. - P.I.E. Books, 2006. – 157 с.: ил.
6. Риверс Шарлота. 1000 хитов музыкального дизайна / Шарлота Риверс. - М.: РИП-холдинг/Rockport, 2008. – 320 с.: ил.
7. Риверс Шарлота. DVD-Art. Новое в дизайне DVD упаковки / Шарлота Риверс. - М.: РИП-холдинг, 2005. – 160 с.: ил.

Приложение А

(справочное)

Примеры графического решения CD и DVD дисков

Рисунок А.1

Рисунок А.2

Рисунок А.3

Рисунок А.4

Рисунок А. 5

Рисунок А. 6

Приложение Б

(справочное)

Примеры графического решения CD и DVD дисков с применением нетрадиционных материалов

Рисунок Б.1

Рисунок Б.2

Рисунок Б.4

Рисунок Б.5

Рисунок Б.6

Рисунок Б.7

Рисунок Б.8

Рисунок Б.9

Рисунок Б.10

Рисунок Б.11

Рисунок Б.12

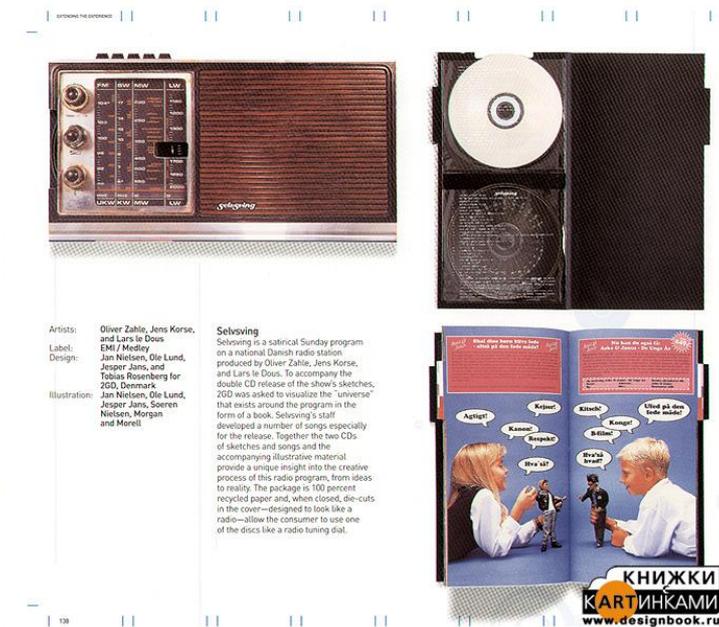

Рисунок Б.13

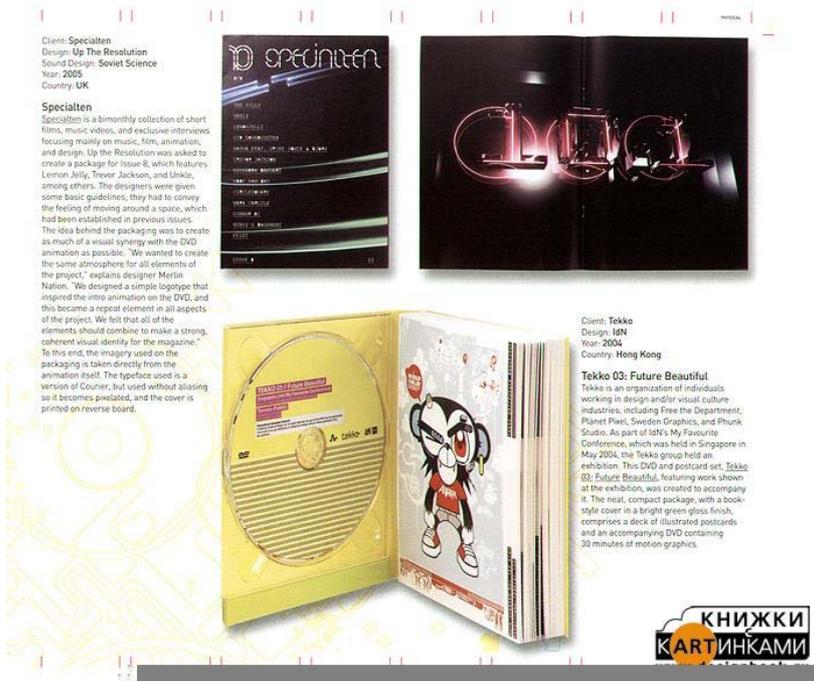

Рисунок Б.14

Рисунок Б.15

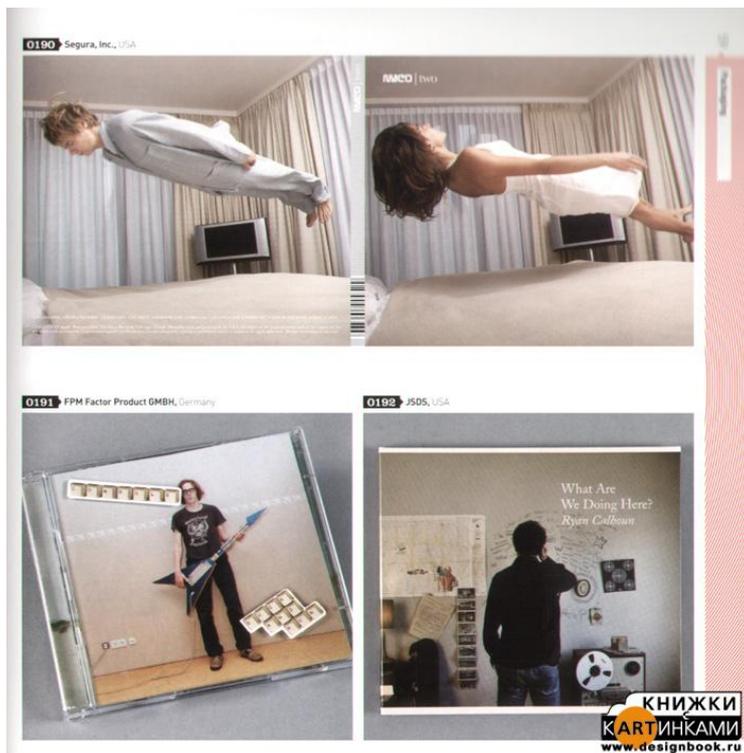

Рисунок Б.16

Приложение В

(справочное)

Примеры оформления сопутствующей рекламной продукцией CD и DVD
дисков

Рисунок В.1