

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
КАФЕДРА ДИЗАЙНА**

**АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Направление подготовки:

54.04.01 «Дизайн»

уровень высшего образования

магистратура

Направленность (профиль):

Графический дизайн

Квалификация (степень):

Магистр

Формы обучения:

Очная, заочная

Кемерово 2024

Б1.О. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Б1.О.01 ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА

Цель изучения дисциплины:

дать целостное, системное представление о наиболее общих закономерностях развития и формирования науки в историческом процессе.

Формируемые компетенции:

- способен осуществлять критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);

Содержание дисциплины:

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. Аспекты бытия науки: логико-эпистемологический, социологический, культурологический, исторический. Наука во взаимосвязи с философией, искусством, техногенной деятельностью, а также с обществом и культурой в целом.

Тема 2. Возникновение и основные этапы в исторической эволюции науки. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей. Античная «преднаука», становление нерасчлененного знания о природе и возникновение гуманитарного знания. Влияние христианства на процесс получения знания. Формирование науки как специфического процесса познания. Экспериментальный метод и гипотетико-математический идеал классической науки. Особенности неклассического и постнеклассического этапов в развитии науки.

Тема 3. Структура научного знания. Эмпирический и теоретический уровни познания. Методы и формы познания (знания). Основания науки: идеалы и нормы научного исследования. Научная картина мира, ее исторические формы и виды в современной науке.

Тема 4. Научные традиции и научные революции. Типы рациональности. Многообразие научных традиций, их взаимодействие и возникновение нового научного знания. Научные революции как точки бифуркации в развитии науки. Глобальные научные революции и типы научной революции. Исторические типы научной рациональности: классический, неклассический, постнеклассический.

Тема 5. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности: «республика ученых» XVII в., научные общества XVII – XX вв., междисциплинарные сообщества в науке XX- начала XXI века. Научные школы и подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции знаний и информации – от рукописи до компьютера. Проблемы государственного регулирования науки.

Тема 6. Особенности современного этапа развития науки. Глобальный эволюционизм – синтез эволюционного и системного подхода. Междисциплинарность в современных научных исследованиях. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Современная научная картина мира.

Б1.О.02 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Цели освоения дисциплины:

усвоение истории дизайна и методологических основ проектирования;
формирование и развитие профессионального концептуально-аналитического мышления дизайнера.

Формируемые компетенции:

способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Зарождение дизайна как новой универсальной творческой профессии

Тема 1. Промышленный переворот XIX в. Примитивность форм промышленной продукции. Промышленные выставки XIX в. и их вклад в развитие дизайна. Россия в международных промышленных выставках.

Тема 2. Предпосылки возникновения классического дизайна. Художественно-эстетические взгляды Д.Рескина, У.Морриса, Г.Земпера, Ф.Рело. Теоретические взгляды и практическая деятельность основателей немецкого художественно-промышленного союза «Веркбунд»

Тема 3 Проблемы художественно-промышленного образования в Западной Европе и России. Значение Баухауза как художественной школы и его вклад в развитие мирового дизайна. Реформы художественного образования в России. Художественно-творческое наследие представителей ВХУТЕМАСА и ВХУТЕИНа как первой школы дизайна в России.

Тема 4 Становление и развитие графического дизайна в России (конец XIX - первая половина XX в.): художественно-образные и стилистические особенности.

Раздел 2. Становление и развитие дизайна в XX веке

Тема 1. Становление и развитие западно-европейских школ дизайна. Особенности развития дизайна в 20-40-е годы: основные направления, ведущие мастера. Развитие дизайна в послевоенные годы: концепции, направления, ведущие представители.

Тема 2. Становление и развитие американских школ дизайна. Основные направления, организационные формы, ведущие представители. Концепция функционализма в архитектуре и ее развитие в зарубежном дизайне.

Тема 3. Особенности развития японской школы дизайна. Феномен японского дизайна. Особенности японской школы дизайна второй половины XX века: общемировые тенденции и национально-культурное своеобразие.

Тема 4. Становление и развитие российской школы дизайна. Особенности развития дизайна в России в начале XX века. Аксиоморфологическая концепция как теоретическая основа развития отечественного дизайна в 60-80-е годы XX века. Формирование концепции художественного проектирования и метода «открытой формы» как альтернативы теории художественного конструирования в отечественном дизайне. Развитие теории системного проектирования в отечественном дизайне. Метод дизайн-программ.

Раздел 3. Современный дизайн: сущностные характеристики

Тема 1. Формирование различных теорий, моделей и концепций в зарубежном и отечественном дизайне в конце XX – начале XXI века. Функциональная модель дизайна как отражение основных концепций его развития. Структурная модель современного дизайна. Системно-деятельностная модель современного дизайна. Характеристика основных этапов проектирования.

Тема 2. Постмодернизм как современный феномен культуры и его влияние на развитие дизайна. Постиндустриальное общество. Информационное общество. Полный отказ от доктрины «форма следует за функцией». Общественный феномен – плюрализм стилистических течений и эстетических взглядов.

Раздел 4. Концептуальные подходы к проектированию

Тема 1. Концепция функционализма как универсальный подход к развитию архитектурного и дизайнерского проектирования. Концептуальные поиски и практическая деятельность Л. Салливена и Ф. Райта. Соотношение формы и функции проектируемого объекта. Концепция функционализма в американском и западноевропейском дизайне. Немецкая школа проектирования: рационализм, абсолютизация научно-логических методов проектирования. Аксиоморфологическая концепция проектирования, разработанная сотрудниками ВНИИТЭ. Процесс проектирования как анализ и синтез аксиологических и морфологических характеристик объекта.

Тема 2. Концепция антифункционализма и ее проявление в постмодернизме, поп-дизайне, радикальном дизайне.

Теоретические позиции Д. Рескина и У. Морриса и их влияние на развитие художественной концепции проектирования. Г.Рид и его книга «Искусство и промышленность»: новый

взгляд на роль дизайнера в промышленном производстве. Развитие художественной концепции проектирования в работах Д. Понти, в деятельности дизайнеров итальянской школы (Э. Соттсасс, Ч. Коломбо, Д. Сантакьяра и др.).

Тема 3. Художественная концепция. Основные положения концепции художественного проектирования Сенежской студии (В.Л.Глазычев, К.М.Кантор, Е.А.Розенблюм и др.).

Тема 4. Системная концепция. Внедрение методологии системного подхода в проектирование. Проектирование целостной среды жизнедеятельности человека, предметного «континуума», предметного универсума, их внутренние и внешние системные связи с образом жизни. Концепция непрерывного и целостного проектирования.

Раздел 5. Модели проектирования

Тема 1. Традиционные модели проектирования Методологические основы моделирования. Моделирование в инженерии, архитектуре, дизайне. Традиционная модель инженерного проектирования Ф.Ханзена. Переходные модели проектирования Д. Диксона и П. Хилла.

Тема 2. Системная модель проектирования Д. Джонса как трехступенчатый процесс: дивергенция, трансформация, конвергенция. Системные модели В. Гаспарского и Я. Дитриха.

Тема 3. Функциональные модели проектирования: концептуальные основания и функциональные характеристики.

Тема 4. Структурно-морфологические модели проектирования. Основания для построения структурно-морфологических моделей: объекты проектирования, типы и виды проектирования.

Тема 5. Системно-деятельностная модель проектирования. Системные факторы и деятельностная структура проектирования.

Б1.О.03 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙНА

Цели освоения дисциплины:

формирование способности выявлять и анализировать терминологические, концептуальные и художественные проблемы в области дизайна;

формирование умений определять пути и способы решения актуальных проблем художественно-проектного творчества в области дизайна.

Формируемые компетенции:

способен осуществлять критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);

способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);

способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения (ОПК-2);

способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи (ОПК-3);

способен проводить анализ существующих аналогов в сфере дизайна и выявлять тенденции в проектировании систем визуальной информации, идентификации и коммуникации (ПК-1).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Концептуальные проблемы дизайна и пути их решения

Терминологические проблемы дизайна и факторы их возникновения. Динамичное развитие современного графического дизайна и его терминологическое сопровождение. Пути и способы систематизации и унификации терминологии в графическом дизайне. Структурно-морфологические проблемные вопросы: типология дизайна, проблема моделирования и дифференциации типов, видов, направлений дизайна. Структурные, функциональные и системно-деятельностные основания классификации направлений дизайна. Проблема поиска концептуальных подходов и формирования идей в дизайне. Концептуально-аксиологические проблемы дизайна.

Раздел 2. Художественные проблемы дизайна и способы их решения

Проблема поиска и формирования визуально-художественных образов в дизайне. Художественный образ. Визуально-графический образ. Наглядные образы: образы восприятия, образы воображения, образы представления. Виды графических образов: визуально-словесный, визуально-символический, визуально-предметный, комбинированный. Методы создания образов: визуализация идеи, концептуализация изображения. Критерии оценки визуально-графических образов: оригинальность, адекватность идее, стилистика. Способы воздействия визуально-графических образов: прямое, косвенное. Способы кодирования информации с помощью визуально-графических образов. Проблема стилистики в дизайне. Стилиевое единство, гармонизация, композиционное единство, авторский стиль.

Б1.О.04 КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цели освоения дисциплины:

овладение магистрами современными концепциями и технологиями художественного образования;
актуализация знаний о традициях академического художественного образования и современных технологиях художественного образования;
формирование у магистров готовности к использованию современных технологий художественного образования в профессиональной педагогической и художественно-просветительской деятельности.

Формируемые компетенции:

способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);
способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6);
способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и дополнительного профессионального образования (ОПК-5).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Система и традиции академического художественного образования

Тема 1.1. Система академического художественного образования в Западной Европе.

Академизм в художественном образовании. Художественные мастерские и рисовальные школы как предпосылки появления Академий художеств. Образование Академий художеств в Западной Европе с XVII в. Европейские академические школы: Болонская, Миланская, Парижская, Берлинская и др. Академия живописи и скульптуры в Париже: Королевская академия художеств в Лондоне; Академия изобразительных искусств в Вене; Мюнхенская академия художеств; Академия изящных искусств во Флоренции и др. Специфика европейского академического художественного образования.

Тема 1.2. Система и традиции академического художественного образования в России.

Академическая художественная система в России с XVIII в. История и становление академической

школы в Санкт-Петербурге: от Императорской академии художеств до Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Российская академия художеств в Москве (РАХ). Система учебных заведений РАХ: Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова; Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина; Московский академический художественный лицей Российской академии художеств; Санкт-Петербургский Государственный академический художественный лицей им. Б. В. Иогансона. Традиции и современность в художественном образовании России.

Раздел 2. Концепции современного художественного образования

Тема 2.1. Концепция художественного образования в Российской Федерации. Проблемы художественного образования и согласованность органов государственной власти и местного самоуправления в их решении. Художественное образование как особо значимая сфера человеческой деятельности. Цели и задачи художественного образования. Характеристика ситуации в области образования в сфере культуры и искусства. Концепция художественного образования в РФ. Концепции содержания художественного образования. Система современного академического художественного образования в РФ. Новые социально-экономические условия и задачи модернизации образования в России. Концепция информатизации художественного образования на всех уровнях: дополнительное, среднее общее, среднее профессиональное, высшее.

Тема 2.2. Концепция непрерывного образования в области искусств. Практическая реализация концепции художественного образования в РФ. Система художественного образования. Компоненты системы художественного образования: эстетическое воспитание, художественно-педагогическое, профессиональное художественное образование. Особенности реализации непрерывного художественного образования: «дШИ / дХШ – колледж / техникум – вуз». Модели художественного образования и условия их реализации. Программы художественного образования.

Раздел 3. Современные педагогические технологии в художественном образовании

Тема 3.1. Современные технологии обучения в высшей школе. Современные технологии в условиях вуза и их классификация. Основные черты современных технологий профессионального образования. Изменение позиций преподавателя профессионального учебного заведения при реализации современных педагогических технологий. Современные педагогические технологии. Соотношение понятий: педагогическая и образовательная технология, методика, метод, техника педагога. Дидактика профессиональной школы. Дидактические принципы. Общие и частные методы обучения. Современные методы обучения. Образовательные технологии. Основные задачи педагогических технологий.

Технологии современной лекции. Сущность современной лекции. Приемы обеспечения контакта и влияния на аудиторию. Техника речи. Тренинг: речевой голос, дыхание, дикция, ритмика, интонирование. Эффективная лекция в технологии развития критического мышления. Специфика лекции в технологии контекстного обучения.

Технологии групповой дискуссии. Понятие о групповых дискуссиях, их место в работе преподавателя высшей профессиональной школы. Интерактивные, тематические, биографические дискуссии. Свободные и структурированные дискуссии, их достоинства и недостатки. Способы структурирования дискуссии. Стадии прохождения структурированной групповой дискуссии. Мозговой штурм по проблеме изобразительного искусства: задачи, алгоритм проведения.

Технология обучения в группах. Активные социально-психологические методы обучения. Понятие групповой работы и группового взаимодействия. Управление групповой динамикой. Понятие, сущность и этапы модерирования. Базовые процессы модерации (визуализация, вербализация, презентация, обратная связь). Формы и методы групповой работы.

Технология современного практического занятия. Структура практического занятия. Взаимодействие субъектов в процессе практического занятия. Виды практического

метода: иллюстрация, демонстрация, показ и др. Интерактивные приемы обучения в процессе практического занятия. Виды педагогического рисунка.

Технологии анализа конкретных ситуаций. Специфика организации обучения на основе метода конкретных ситуаций. Методы решения конкретных ситуаций. Требования к оценке содержания конкретной ситуации.

Интерактивные игровые технологии. Понятие об игре как виде деятельности и методе обучения. Преимущества и ограничения игровых методов обучения. Разновидности интерактивных учебных игр (разогревающие, ролевые, деловые игры). Задачи, решаемые с помощью интерактивных игр.

Технология развития критического мышления. Сущность критического мышления. Этапы технологии развития критического мышления. Приемы развития критического мышления.

Технология мастер-класса. Цель и функции мастер-класса. Структура проведения мастер-класса. Организационные особенности и формы мастер-класса. Взаимодействие участников мастер-класса.

Технология современного экспонирования творческих работ. Сущность технологии экспонирования. Просмотр учебно-творческих работ студентов. Выставки творческих работ. Процесс подготовки работ для экспозиции. Особенности оформления творческой работы и этикетаж. Система отбора лучших работ в методический фонд.

Технология проектной деятельности. Метод проектов. Образовательный проект. Учебный проект. Творческий проект. Типология проектов. Планирование проектной деятельности. Организация проектно-исследовательской работы студентов.

Технология организации выставки, конкурса, фестиваля. Виды и уровни художественно-творческих выставок, конкурсов, фестивалей и т.п. Общие положения и организация творческих проектов. Технология разработки положения, информационного письма и другой сопутствующей документации. Алгоритм проведения творческого проекта. Особенности очного и заочного этапа конкурса, выставки. Виртуальная выставка. Специфика работы в жюри конкурса, фестиваля.

Технологии развития креативности. Понятия «креативность», «творчество». Параметры креативности: гибкость, беглость, оригинальность, способность к детализации, сопротивление замыканию на очевидных решениях. Приемы развития творческого мышления: поиск, альтернатива, отмена допущений, аналогии, парадоксальные предписания.

Раздел 4. Практика использования инновационных педагогических технологий в художественном образовании

Тема 4.1. Современные педагогические технологии и педагогическое мастерство преподавателя Методическое мастерство преподавателя. Роль владения педагогическими технологиями в структуре педагогического мастерства преподавателя современной высшей школы. Технологическая сторона профессионального педагогического мастерства.

Тема 4.2. Мультимедийные технологии в образовании Электронные учебные издания: учебник, учебное пособие, альбом, каталог и т.д. Возможности мультимедиа в образовательном процессе. Новые педагогические технологии при использовании компьютера. Единая информационная образовательная среда. Виртуальная художественная среда: музеи, выставки, фестивали, сайты творческих ассоциаций, общественных организаций, художников. Защита авторских прав.

Б1.О.05 ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В ДИЗАЙНЕ

Цели освоения дисциплины:

формирование у обучающихся целостной системы знаний в области истории стилей в дизайне;

освоение методов комплексного анализа произведений дизайна.

Формируемые компетенции:

способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Стили и направления дизайна на основе концепций функционализма и арт-дизайна

Эргономичный дизайн развивается на основе исследования и учета физиологических и психологических факторов трудовой деятельности, условий зрительного восприятия информации, на основе антропометрии – учета параметров тела человека. Ведущие представители эргономичного дизайна – фирма «Браун» и Ульмская школа в Германии. Браун-стиль: экономный дизайн без декора, скромный колорит (черный, серый, белый цвет). Развитие советского дизайна в 60-70 г.г. 20 века. Американский эргономичный дизайн (Г.Дрейфус).

Коммерческий дизайн в США как средство сбыта товаров в условиях рынка. Решающее значение для развития коммерческого дизайна - влияние потребителей. Родоначальник коммерческого дизайна Реймонд Лоуи.

Стайлинг – направление дизайна, которое одновременно обозначает и способ формообразования, и способ коммерческого дизайна. Стайлинг - стилизация продукта, изменение формы, привлекательной для определенной целевой аудитории, без изменения конструкции и функции. В середине 20 века: аэродинамический стиль, стиль обтекаемых форм.

Конструктивизм – направление дизайна, возникшее в России в 20-х годах 20 века в результате творческих поисков представителей ВХУТЕМАСа. Конструктивизм - концепция формообразования, провозглашающая эстетическую самоценность конструктивных элементов в архитектуре, в инженерном и промышленном дизайне, в графическом дизайне.

Хай-тек (высокие технологии) – стиль дизайна (2-я половина 20 века) на основе достижений научно-технического прогресса и бурного развития технологий. Хай-тек как обнаженный функционализм и конструктивизм. Хай-тек: самоценность промышленной формы, техническая форма как художественное явление.

Арт-деко – стилистическое направление декоративного искусства и дизайна, противоположное функционализму (20-е годы 20 века), как стиль роскоши.

Bel дизайн (красивый дизайн) – ведущее направление итальянского дизайна, предполагающее проектирование артефакта как одушевленного предмета, отличающееся гармонией форм, линий, цвета.

Арт-дизайн – направление, рассматривающее дизайн как область искусства, где главное – не функциональная, а художественная сторона. Дизайн-проект в этом направлении определяется как произведение искусства, которое может быть представлено как выставочный экспонат, обладающий художественной самоценностью.

Дизайн высокой моды (Haute Couture) – художественное направление в дизайне костюма, которое в отличие от промышленной моды (прет-а-порте) ориентировано на создание авторских концептуальных коллекций. В дизайне высокой моды важное значение имеет и проектирование новейших тенденций, и их авторская художественно-образная интерпретация.

Раздел 2. Стили и направления дизайна как альтернативное проектирование

Поп-дизайн как протест против функционализма, рационализма и отсутствия эмоций, как революция в стиле, совершенная молодыми дизайнерами. В поп-дизайне предмет интерпретируется не как технический объект, а как определенный социальный символ, обращенный к массовой публике, как правило, молодежной.

Новый дизайн в Германии, Англии, Испании как альтернатива функционализму и неофункционализму, как вызов концепции «хорошей формы», немецкому «Браун-стилю».

Радикальный дизайн – стилистическое направление дизайна, выступающее в качестве альтернативы и функционализму, и «хорошему» дизайну. Итальянская студия «Алхимия»: «ре-дизайн» по образной переработке классических образцов дизайна. Интернациональная группа «Мемфис» во главе с Э.Соттсассом.

Постмодернизм в дизайне как философское осмысление проектной реальности: как антимодернизм с его безудержными поисками современных направлений, стилей, очередных «измов»; как антифункционализм с его ориентацией на производство и потребление функциональных вещей, их стандартизацией и унификацией; как антирационализм с его верой в могущество разума, рационального устройства мира, веры в научно-технический прогресс.

Постмодернизм в дизайне – это создание вещей – коммуникативных знаков; создание эмоциональных впечатлений, где формула «форма следует за функцией» заменяется на формулу «форма следует за эмоцией»; это деканонизация, эклектика, фрагментарность, ирония, скептицизм, манипулирование сознанием.

Тотальный дизайн – стилистическое направление дизайна как универсального инструмента преобразования мира: преобразования не только окружающей среды, предметного мира, но и информационного пространства, а также, в известной мере, и человеческих отношений.

Футуро-дизайн – стилистическое направление, устремленное в будущее, основанное на могуществе научно-технического прогресса. Архитектурные утопии, проекты которых создавали Ле Корбюзье (города над землей, на воде, под водой), Р.Фуллер (геодезический купол над островом Манхэттен), Коломбо (трансформирующийся город) и целый ряд других проектов.

Био-дизайн – стилистическое направление дизайна, основанное на заимствовании природных форм, их пластики, конструктивных элементов, цвета. Задача био-дизайна (органического дизайна) – создание стилизованного единства и гармонизация природной и искусственной среды, внедрение в дизайн-проектирование созданных природой и проверенных временем конструктивных элементов.

Нон-дизайн – функциональное направление, претендующее на проникновение дизайна во все сферы общественной жизни. Сторонники нон-дизайна, в частности, Бьюкканан, считают, что дизайн обнаруживается в любой сфере человеческой деятельности, где присутствуют проектные процедуры – в подготовке социальных акций, в создании имиджа политиков, звезд шоу-бизнеса и т.п.

Б1.О.06 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Цели освоения дисциплины:

овладение теоретико-методологическими знаниями и исследовательскими умениями в сфере графического дизайна;

формирование и развитие профессионального концептуально-образного мышления дизайнера.

Формируемые компетенции:

способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);

способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи (ОПК-3);

способен проводить анализ существующих аналогов в сфере дизайна и выявлять тенденции в проектировании систем визуальной информации, идентификации и коммуникации (ПК-1).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Моделирование дизайна как проектировочной реальности

Моделирование – воспроизведение в наглядной форме связей элементов исследуемого и проектируемого объекта, их пространственно-временной упорядоченности. Моделирование как наглядное отображение процессов. Моделирование как специфическая форма мышления, синтезирующая чувственный образ воображения и научную абстракцию. Функции визуально-образной модели: наглядное представление чувственно-невоспринимаемых явлений и объектов; упрощение (схематизация) сложных объектов и явлений; эвристическая (эвристический заместитель объекта); установление связей и отношений между объектами; средство получения знаний; метод проектирования.

Структурная модель дизайна. Объекты дизайна: предмет, среда, коммуникация, человек. Типы и виды дизайна. Комплексные объекты и комплексное дизайн-проектирование.

Функциональная модель дизайна. Построение модели дизайна на основе его ведущих функциональных характеристик. Функциональная модель дизайна как отражение его направлений, видов, стилей на основе ведущих концепций и функций.

Дизайн как процесс и результат проектной деятельности. Системно-деятельностная модель дизайна. Основные этапы проектирования. Анализ проблемной ситуации и формирование цели проектирования. Концептуальное проектирование и формирование идеи артефакта. Перцептуальное проектирование и визуальный образ артефакта. Создание и функционирование артефактов.

Моделирование мышления дизайнера.

Мышление дизайнера: концептуально-образное по содержанию, проектно-визуальное по форме, дивергентное по характеру. Соотношение дивергентного (креативного) и конвергентного (алгоритмического) мышления в деятельности дизайнера.

Концептуальное мышление как логические мыслительные действия на основе понятий. Концепция как система взглядов и способ понимания явлений и процессов, как основополагающая идея какой-либо теории. Концептуальные подходы: функциональный, художественный, конструктивный, структурно-морфологический, системный.

Проектное мышление как мыслительные операции по созданию (предвосхищению) новых объектов и их свойств. Формы проектного мышления: проектно-предметное, проектно-средовое, проектно-коммуникативное.

Художественное мышление как мыслительные действия на основе художественных образов. Художественный образ как художественное отражение типического через индивидуальное.

Визуальное мышление как мыслительные действия по созданию зрительно воспринимаемой формы объекта. Формы визуального мышления: визуально-предметное, визуально-пространственное, визуально-графическое. Виды визуальных образов: визуально-словесный, визуально-символический, изобразительно-предметный, комбинированный.

Модели образовательных программ в сфере дизайна.

Факторы, влияющие на формирование образовательных программ в сфере дизайна. Уровни образовательных программ и параметры их формирования.

Раздел 2. Проектирование в графическом дизайне.

Графический дизайн в системе визуальной коммуникации. Визуальная коммуникация как структура и как процесс. Функции компонентов визуальной коммуникации: функция актуализации, функция навигации, функция идентификации, функция консенсуса. Проектирование визуальной коммуникации.

Графический дизайн как структура проектирования.

Крупноформатные объекты графического дизайна, предназначенные для наружного применения. Визуальная информация в городской среде. Наружная реклама как объект графического дизайна. Суперграфика и ее применение в экстерьерах зданий и сооружений, на транспортных средствах, в витринах и интерьерах. Плакат как произведение графического дизайна. Графический дизайн в экспозициях.

Малые формы графического дизайна. Графический дизайн в разработке знаков и знаковых систем. Пиктография как объект графического дизайна. Фирменный стиль и его графические

компоненты. Упаковка и этикетки как объекты графического дизайна. Графический дизайн в малых формах полиграфической рекламы и в информационно-имиджевых материалах. Графический дизайн издательских проектов. Графические серии и комплексы для социально-культурных акций, экспозиций как интегративные объекты графического дизайна.

Графический дизайн как процесс проектирования.

Предпроектные исследования. Исследование терминологических проблем. Исследование идей и концептуальных подходов к проектированию. Исследование зарубежного и отечественного опыта в проектируемой области, выявление тенденций. Методы исследования.

Комплексный анализ проблемной ситуации. Противоречия ретроспективные, действующие, прожективные. Гипотеза – предполагаемый путь решения проблемы.

Программа проектирования. Цель и задачи проектирования. Объект и предмет проектирования. Методы проектирования. Метод прототипного (репродуктивного) проектирования. Метод продуктивного (креативного) проектирования. Метод моделирования. Художественные методы проектирования: метод визуализации идеи, метод концептуализации образа. Метод определения ретроспективных, действующих и прожективных функций проектируемых объектов. Метод прогнозного проектирования. Метод дизайн-концепций. Метод дизайн-программ. Функциональные методы проектирования.

Б1.О.07 ПРЕДПРОЕКТНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ

Цели освоения дисциплины:

формирование представлений о назначении и структуре предпроектных научных исследований в дизайне; овладение технологией предпроектных исследований в дизайне.

Формируемые компетенции:

способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения (ОПК-2).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Назначение и структура предпроектных научных исследований в дизайне

Предпроектные научные исследования как трудовая функция дизайнера, изложенная в профессиональном стандарте «Графический дизайнер». Назначение предпроектных научных исследований в деятельности дизайнера. Предпроектные научные исследования как основа разработки проектного задания на создание систем визуальной информации, идентификации и коммуникации. Содержание предпроектных научных исследований в деятельности дизайнера. Исследование терминологических проблем дизайна и формирование единого категориального аппарата дизайна, обоснование терминологии конкретного дизайн-проекта.

Исследование концептуальных подходов к проектированию в дизайне (функционального, отражающего назначение объектов проектирования и условия их функционирования; художественного, направленного на образное решение проектируемых объектов, ориентированного на искусство; рационального с ориентацией на логические методы проектирования и аргументации, интеллектуальное воздействие; эмоционального, направленного на яркую выразительность, воздействие на чувства и эмоции; конструктивного, предлагающего принципы формообразования; морфологического, определяющего структурные соотношения различных элементов проекта; системного,

предполагающего создание системных связей между объектом, средой, человеком и коммуникацией).

Исследование стилистики и визуально-художественных образов дизайн-проектов. Исследование зарубежного и отечественного опыта в проектируемой области, выявление тенденций.

Раздел 2. Технология и методы предпроектных научных исследований в дизайне

Технологические процедуры, связанные с предпроектными научными исследованиями. Получение заказа на проектирование систем визуальной информации, идентификации и коммуникации. Проведение предпроектных научных исследований. Комплексный анализ проблемной ситуации, составление аналитической записки. Разработка проектного задания, его согласование с заказчиком. Разработка дизайн-проекта и пояснительной записки.

Методы предпроектных научных исследований:

методы теоретического исследования;

метод терминологического анализа;

метод анализа документов (публикаций, веб-сайтов, альбомов, результатов конкурсов, фестивалей и т. п.);

метод наблюдения реального процесса проектирования и его результатов;

метод опроса (интервьюирование и анкетирование);

метод экспертных оценок, для чего определяются компетентные эксперты и круг вопросов;

метод эксперимента (разрабатывается программа эксперимента, основные процедуры).

Б1.О.08 ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Цели освоения дисциплины:

формирование представлений о художественно-творческих мероприятиях, связанных с дизайном; овладение технологией организации и проведения художественно-творческих мероприятий.

Формируемые компетенции:

способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу (ОПК-4).

Содержание дисциплины:

Художественные выставки. Выставки дизайна.

Разработка положения о выставке. Цели, задачи. Сроки проведения. Номинации. Оргкомитет, жюри. Критерии отбора работ и оценивания победителей. Форма заявки на участие в выставке. Издание каталога работ.

Организация выставки. Технологические этапы. Анализ проблемной ситуации. Тематический план. Определение разделов, подразделов выставки. Отбор экспонатов и их распределение по разделам и подразделам. Маршруты движения посетителей. Тематико-экспозиционный план. Художественная концепция выставки. Эскизный художественный проект экспозиции. Художественное решение экспозиции как соотношение идей и образов. Образное объемно-пространственное и художественно-пластическое решение экспозиции. Средства визуальной информации о выставке. Разработка визуально-графического комплекса для выставки. Эмблема выставки и имиджевая графика. Афиша выставки, баннер для размещения на сайте, на уличных рекламных установках, на мультимедийных электронных табло. Печатные информационно-рекламные материалы: каталог выставки, реклама в прессе, пригласительные билеты, буклеты. Информационно-сервисные элементы: бейджи, визитки.

Участие обучающихся в выставках с авторскими произведениями.

Художественные фестивали и конкурсы.

Разработка положения о фестивале, конкурсе. Определение целей и задач мероприятия. Сведения об организаторах фестиваля или конкурса, состав оргкомитета, жюри. Условия участия в фестивале, конкурсе. Возрастные и профессиональные категории участников художественно-творческих мероприятий. Сроки проведения фестиваля, конкурса. Наличие в программе фестиваля конкурсных номинаций. Характеристика конкурсных номинаций. Критерии отбора работ и оценивания победителей. Форма заявки на участие в художественно-творческом мероприятии. Издание каталога конкурсных работ, буклета, проспекта. Участие обучающихся в художественных фестивалях и конкурсах с авторскими произведениями.

Особенности организации и проведения инновационных художественно-творческих мероприятий: презентаций, инсталляций и др.

Б1.В.1 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Б1.В.1.01 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель освоения дисциплины:

формирование у магистранта способности и готовности к иноязычной профессиональной деловой коммуникации.

Формируемые компетенции:

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Общий иностранный язык. Презентация. Знакомство. Семья. Организация встреч. Работа. Планирование. Досуг. Спорт. Путешествие. Интересные места. Праздники. Средства коммуникации. Интернет. Современные виды общения, организация профессиональных встреч. Россия. Мой город. Страна изучаемого языка. История, культура. 9 крупных городов стран изучаемого языка. История, культура интересных мест стран изучаемого языка. Музеи России. История, развитие. Современное состояние. Грамматика раздела 1. Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложение. Союзы и относительные местоимения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства.

Раздел 2. Иностранный язык для профессиональных целей (деловой иностранный язык). Современный мир профессий. Рынок труда. Люди. Компании. Организации. Основы межкультурной коммуникации. Языки международного общения и их роль в выборе профессии в современном мире. Дизайн как сфера профессиональной деятельности. Профессиональные навыки, умения. Профессиональные мероприятия, события. Профессиональный опыт (российский, зарубежный). Знаменитые деятели профессионального сообщества. Научная информация для профессии. История, современность, проблемы профессии. Грамматика раздела 2. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» (объективный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащие с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот “for+smb” todosmth). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных).

Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of), this, these, do, one, ones) сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as...as, not so...as, the...the).

Б1.В.1.02 МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Цель освоения дисциплины:

формирование у обучающихся представления о сущности межкультурной коммуникации, ее закономерностях и трудностях, возникающих в процессе взаимодействия представителей различных культур.

Формируемые компетенции:

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Становление межкультурной коммуникации как научного направления

Тема 1.1. Понятие межкультурной коммуникации.

Определения межкультурной коммуникации, ключевые особенности межкультурной коммуникации, междисциплинарные связи, сферы применения знаний из области межкультурной коммуникации.

Тема 1.2. Теоретические и методологические основания изучения межкультурной коммуникации.

Методологическая парадигма межкультурной коммуникации, концепции межкультурной коммуникации.

Раздел 2. Структура, формы и характер межкультурной коммуникации

Тема 2.1. Структура коммуникации. Символический и неосознанный характер коммуникации.

Уровни коммуникации, культурные коды, интерпретация коммуникации, символы в коммуникации.

Тема 2.2. Коммуникативное сознание. Вербальная, паравербальная и невербальная коммуникация.

Определение коммуникативного сознания, виды коммуникации.

Раздел 3. Единство и многообразие культур

Тема 3.1. Культурное многообразие в аспекте межкультурной коммуникации.

Типы культуры, характеристика типов культуры.

Тема 3.2. Культурные различия.

Культурные ценности и культурные нормы как факторы установления культурных различий.

Тема 3.3. Культурные заимствования.

Культурные заимствования как элементы межкультурной коммуникации.

Раздел 4. Барьеры в межкультурной коммуникации и процессы успешной коммуникации

Тема 4.1. Конфликт культур и типы барьеров в межкультурной коммуникации.

Основные типы барьеров в межкультурной коммуникации.

Тема 4.2. Правила коммуникации.

Универсальные правила общения. Знание контекста коммуникации. Факторы, влияющие на эффективность коммуникации.

Тема 4.3. Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом.

Русский язык в современном мире. Цели и задачи деятельности по поддержке и продвижению русского языка за рубежом. Механизмы реализации концепции государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом.

Б1.В.1.03 РИСУНОК

Цели освоения дисциплины:

владение методами творческого процесса дизайнеров на базе основных законов и категорий изобразительного искусства;

формирование конструктивного, пространственного, художественно-образного мышления, графической культуры дизайнера в процессе освоения рисунка;

формирование практического опыта реалистического изображения натуральных объектов окружающей действительности.

Формируемые компетенции:

способен визуализировать образы и разрабатывать эскизы проектируемых систем графического дизайна с помощью художественно-выразительных средств (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Сочетание постановок: натюрморт, рисование головы человека.

1.1. Рисунок головы живой натуры.

Зарисовки, длительный портрет. Построение общей формы головы с учетом ее характерных особенностей и положения в пространстве. Правильная методика ведения зарисовок, умение делать обобщения, отбор общих существенных пластических и психологических признаков модели. Материалы и принадлежности: бумага формат А2, карандаш или тонированная бумага и мягкий материал: соус, сангина, уголь.

1.2. Натюрморт с гипсовой головой.

Основные стадии академического рисунка. Перспективное изображение объемных предметов и головы в натюрморте. Выполнение тонального рисунка. Совершенствование техники академического рисунка. Материалы и принадлежности: бумага формат А2, карандаш.

1.3. Рисунок головы натурщицы с плечевым поясом.

Этапы выполнения рисунка головы. Выделение конкретных задач построения на каждом этапе. Перспектива головы и ее деталей, передача объема. Материалы и принадлежности: бумага формат А2, карандаш.

1.4. Поясной портрет натурщика с руками.

Определение характера натуры, пропорций, движения головы, торса, рук. Связь всех деталей в гармоническое целое. Передача характера освещения. Подчинение складок особенностям внутренней формы фигуры. Совершенствование техники работы графическими материалами. Материалы и принадлежности: бумага формат А2, карандаш.

1.5. Поясной портрет человека определенной профессии.

Композиция портрета и ее возможности (анализ работ мастеров реалистической школы). Определение характера натуры, пропорций, движения головы, торса, рук. Связь всех деталей, гармоническое целое. Передача характера освещения (рисунок решить тонально). Подчинение складок особенностям внутренней формы фигуры. Материалы и принадлежности: бумага формат А2, карандаш.

Раздел 2. Сочетание постановок: натюрморт в интерьере, рисование фигуры человека.

2.1. Рисунок обнаженной сидящей женской фигуры в легком повороте.

Особенности пропорций и строения женской фигуры. Комплексное решение учебных задач длительного рисунка: передача движения фигуры, ее пропорций, характера формы; объемное конструктивное построение формы в перспективе; анатомический анализ формы, ее пластическая моделировка средствами светотени; тональное решение пространства. Материалы и принадлежности: бумага формат А2, карандаш.

2.2. Рисунок одетой фигуры в легком повороте с предметом в руках.

Повторение пропорций фигуры человека, строение скелета и мышц. Построение рисунка, показ пропорций движения основных масс в фигуре. Использование при построении знания пластической анатомии с методической основой ведения рисунка фигуры. Выявление симметричности фигуры, узловых опорных точек скелета и основных групп мышц. Решение рисунка в тоне, передача освещения, использование воздушной и линейной перспективы. Материалы и принадлежности: бумага формат А2, карандаш.

2.3. Рисунок обнаженной мужской фигуры в легком движении.

Повторение основ рисования сидящей модели. Особенности выполнения складок одежды. Комплексное решение учебных задач длительного рисунка. Построение фигуры с учетом анатомических основ, перспективы и характера данной натуры. Тональное решение рисунка. Материалы и принадлежности: бумага формат А2, карандаш или тонированная бумага и мягкий графический материал: соус, сангина, уголь.

2.4. Рисунок двойной постановки в неглубоком интерьере.

Построение рисунка, показ пропорций движения основных масс в фигуре. Использование при построении знания пластической анатомии с методической основой ведения рисунка фигуры. Выявление симметричности фигуры, узловых опорных точек скелета и основных групп мышц. Решение рисунка в тоне, передача освещения, использование воздушной и линейной перспективы. Материалы и принадлежности: бумага формат А2, карандаш.

Б1.В.1.04 ЖИВОПИСЬ

Цели освоения дисциплины:

владение методами творческого процесса дизайнеров на базе основных законов и категорий изобразительного искусства;

выполнение поисковых эскизов, композиционных решений, создание художественного образа;

владение практическими навыками живописи.

Формируемые компетенции:

способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);

способен визуализировать образы и разрабатывать эскизы проектируемых систем графического дизайна с помощью художественно-выразительных средств (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Натюрморт

1.1 Тематический натюрморт. Материалы для живописи. Акрил, масло, акварель. Основы для живописи. Натюрморт выполняется в свободной форме, на основе полученных знаний. Творческий подход к выполнению задания.

1.2 Тематический натюрморт с элементами стилизации. Натюрморт выполняется в свободной форме. Локальные декоративные цвета. Контрастный тон, силуэт предметов. Творческий подход к выполнению задания.

Раздел 2. Портрет.

2.1 Портрет с руками. Этюд. Особенности работы над фигурой человека. Различные подходы в проработке лица, рук, костюма (объемное, плоское и прочее). Задачи целостного живописного решения.

2.2 Особенности работы над портретом в интерьере. Выявление главного, второстепенного. Задачи: скомпоновать, нанести линейный рисунок на плоскость. Цветом и тоном передать форму. Особое внимание уделить силуэту, тональным отношениям, колориту, пространственному решению. Пластическими живописными средствами передать портретную характеристику модели.

Раздел 3. Обнаженная фигура.

3.1 Особенности изображения обнаженной фигуры. Работа с силуэтом. Средствами цвета, тона, линии передать пластику формы в пространстве.

3.2 Обнаженная фигура в интерьере. Определить композицию на форэскизах. Выполнить линейный рисунок композиции на плоскости. Написать с учетом освещения, создать единое пространство фигуры и интерьера.

Б1.В.1.05 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ

Цели освоения дисциплины:

овладение современными средствами компьютерной графики, современным программным обеспечением, связанным с подготовкой и редактированием документов, анализом и хранением данных, поиском информации, коммуникацией;

формирование представлений об основных принципах построения и функционирования компьютерных систем и программного обеспечения, позволяющих самостоятельно овладевать непрерывно появляющимися новыми техническими и программными средствами.

Формируемые компетенции:

способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);

способен эффективно использовать специальные компьютерные программы для создания дизайн-проектов (ПК-4).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Аппаратные и программные средства IBM-совместимых персональных компьютеров (PC)

Раздел 2. Пакет прикладных программ Microsoft Office

Раздел 3. Работа в среде локальных и глобальных компьютерных сетей

Раздел 4. Специализированные профессионально ориентированные программные средства

Обзор программного обеспечения в области издательских систем. Полиграфия: основные понятия. Рабочая область программы InDesign, палитра инструментов. Создание многостраничного документа. Работа с текстом и графикой. Форматирование. Трансформация объектов и работа с ними. Работа с таблицами. Работа со стилями. Загрузка стилей, вложенные стили. Работа с цветом. Градиент, создание образцов. Работа с печатью. Проверка предварительная, сборка для переноса в типографию, окно "Печать". Экспорт. Работа с различными форматами. Основы создания и разработки веб-сайтов и приложений.

Особенности векторной графики и ее применение в дизайне. Векторный редактор Corel Draw. Упорядочение объектов. Операции с несколькими объектами. Огибающие и деформации. Клоны. Стандартные фрагменты. Пошаговые переходы и ореолы. Линзы. Прозрачность и фигурная обрезка. Размещение текста на траектории. Пиксельные изображения и коллажи.

Особенности растровых изображений и их применение в графическом дизайне. Растровый редактор Adobe Photoshop. Выделение объектов. Создание слоев. Команды коррективки. Градиенты и заливки. Создание маски слоя. Контур и фигуры. Работа с текстом. Фильтры. Предпечатная подготовка.

Трехмерная графика и ее применение в графическом дизайне. Интерфейс Autodesk 3D Studio Max. Создание объектов. Работа с окнами проекций. Выделение и отображение объектов. Трансформации. Модификация объектов. Анимация. Редактирование сеток. Редактирование форм. Составные объекты. Освещение. Камеры. Создание материалов. Работа с текстурными картами. Визуализация.

Двухмерная анимация как художественное средство графического дизайна.

Назначение и структура программы Macromedia Flash. Создание статичных изображений. Работа с текстом. Создание анимации. Автоматическая анимация. Цветовые эффекты на базе автоматической анимации движения. Использование слоя маски. Интерактивность во Flash. Работа со звуком во Flash.

Б1.В.1.06 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В РЕКЛАМЕ

Цели освоения дисциплины:

развитие визуального художественного мышления обучающихся в процессе концептуального и художественно-образного проектирования рекламы;
овладение технологией художественного проектирования графических компонентов рекламы;

формирование профессиональных умений графической интерпретации идеи рекламного сообщения и ее воплощения в художественном образе.

Формируемые компетенции:

способен разрабатывать и согласовывать с заказчиком проектное задание на создание систем визуальной информации, рекламы и полиграфии (ПК-2);

способен осуществлять авторский надзор за исполнением в производстве дизайн-проектов систем графического дизайна (ПК-5).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Графический дизайн в различных видах рекламы

Функции рекламы. Классификация рекламы. Виды рекламы. Определение терминов и общие характеристики различных видов рекламы. Наиболее распространенные формы рекламы. Социальная реклама. Политическая реклама. Имиджевая реклама. Коммерческая реклама. Отличительные черты коммерческой рекламы. Цель коммерческой рекламы. Структура коммерческой рекламы: 5 компонентов.

Технология рекламы. Привлечение внимания. Эмоциональный эффект. Степень воздействия. Информативность. Эффективность. Оценка эффективности рекламы. Печатная реклама. Реклама на местах продаж. Наружная реклама. Транзитная реклама. Реклама в интернет. Web-дизайн. Реклама на выставках и ярмарках. Медиа дизайн.

Учреждения, фирмы и организации, занимающиеся вопросами рекламы. Их функции, структура и особенности деятельности. Рекламные агентства.

Особенности работы дизайнера в рекламе. Технология дизайн-проектирования рекламных сообщений.

Раздел 2. Проектирование рекламы на различных носителях

Наружная реклама. Особенности проектирования макетов наружной рекламы. Нестандартные носители рекламы. Дизайн-проектирование рекламы на нестандартных носителях.

Реклама на транспорте. Технология проектирования транзитной рекламы.

Реклама в сети интернет. Виды интернет-баннеров и сайтов. Графический дизайн интернет-рекламы.

Реклама на сувенирной продукции. Световая реклама и ее особенности. Флэш-анимационная реклама. Технология дизайн-проектирования.

Печатная реклама. Заголовок. Основной текст. Изобразительные материалы. Виды и формы печатной рекламы. Проектирование печатной рекламы.

Раздел 3. Графическое наполнение рекламной кампании

Рекламная кампания, цели и средства. Графические компоненты. Нестандартные носители рекламы. Тизеры. Нейминг. Товарный знак и его виды. Логотип.

Психология восприятия рекламы. Креатив в рекламе. Юмор в рекламе. Психологические закономерности восприятия рекламного текста. Принципы выбора визуальных образов и средств. Особенности восприятия цвета в рекламе.

Рекламные фестивали. Особенности работы дизайнера. Техническое задание по дизайну. Ребрендинг. Рекламные и корпоративные сувениры. Композиция рекламного сообщения. Создание оригинальных рекламных макетов.

Б1.В.1.07 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В ПОЛИГРАФИИ

Цели освоения дисциплины:

формирование визуально-графической культуры магистранта и умений проектировать графические компоненты полиграфических изданий;

формирование и развитие визуального художественного мышления в сфере полиграфического дизайна

Формируемые компетенции:

способен разрабатывать и согласовывать с заказчиком проектное задание на создание систем визуальной информации, рекламы и полиграфии (ПК-2);

способен осуществлять авторский надзор за исполнением в производстве дизайн-проектов систем графического дизайна (ПК-5).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Работа дизайнера в полиграфическом процессе

Полиграфия как сфера промышленного производства. Оперативная полиграфия.

Области применения графического дизайна в полиграфии. Графический дизайн малых печатных форм. Дизайн информационных изданий. Дизайн периодических изданий. Дизайн имиджевых и многостраничных изданий.

Разработка дизайна издания. Допечатная подготовка (препресс). Подготовка макета к печати в соответствии с техническими требованиями. Предпечатная подготовка (изготовление фотоформ, штампов для высечки и т.п.). Печать и послепечатная обработка (брошюровка, переплет, ламинирование, тиснение и т.п.).

Технология полиграфического дизайна. Техническое задание. Предпроектный анализ. Концептуальное проектирование полиграфического издания. Художественно-образное проектирование. Макетирование.

Раздел 2. Графический дизайн полиграфической продукции

Графический дизайн малых печатных форм. Назначение и особенности малых форм полиграфии. Малые формы полиграфии универсального назначения, служащие целям рекламы услуг и корпоративной рекламы. Рекламный лист (фолдер). Особенности дизайна, способы графического и цветового решения. Малые формы, сопровождающие товар. Этикетки, ярлыки, наклейки. Малые формы полиграфии корпоративного характера. Значки, карманные календари, визитные карточки, открытки. Малые формы полиграфии для обслуживания различных мероприятий. Пригласительные билеты, программы. Особенности дизайна, способы графического и цветового решения.

Дизайн информационных изданий. Разработка дизайна информационных изданий. Листовки, афиши, постеры, информационные стенды. Способы взаимодействия изображения и текста в информационных изданиях. Контрапункт, контраст, противоречие. Юмористическая интерпретация образа. Визуальная метафора, аллегория, гипербола. Символическая интерпретация образа. Смысловые и формообразующие художественные средства. Средства, несущие смысловую информацию. Изображения: графические, фото, символические и т. п. Текст как смысловой компонент графического дизайна. Изобразительные и выразительные художественные средства.

Графический дизайн периодических изданий. Периодика и ее разновидности. Особенности полиграфии периодических изданий. Требования к дизайну периодических изданий. Макетирование журнальных изданий. Основные элементы журнала. Графический дизайн обложки журнала. Рекламные страницы. Иллюстрации. Способы графического решения журнального дизайна. Газета как многостраничное издание. Основные элементы газетного дизайна. Способы графического решения газетного дизайна.

Графический дизайн имиджевых изданий. Буклеты и проспекты как имиджевые полиграфические издания. Назначение и особенности буклетов и проспектов. Требования к качеству полиграфических изданий. Фальцовка буклетов. Художественное проектирование буклетов и проспектов. Структура фирменного стиля: визуально-графические, организационно-коммуникативные и производственные компоненты. Компоненты и носители фирменного стиля. Цветографическая стилистика компонентов. Официальные константы фирменного стиля, их состав и назначение. Выбор и разработка необходимого и достаточного набора компонентов фирменного стиля: фирменной документации, рекламы, сувениров, продукции и упаковки. Полиграфическое исполнение элементов фирменного стиля.

Графический дизайн многостраничных изданий. Художественное проектирование многостраничных изданий (альбомов, каталогов, брошюр, многостраничных календарей). Художественно-графическое решение альбомов, каталогов, брошюр. Особенности данных видов изданий и их макетирование. Дизайн основных элементов многостраничных изданий. Конструктивное решение многостраничных календарей. Особенности изобразительного решения многостраничных календарей. Календарная сетка и разновидности ее оформления. Технология разработки и изготовления календарей. Стилистика и цветовое решение календарей.

Б1.В.1.08 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель освоения дисциплины:

формирование представлений об организации художественно-проектной деятельности и умений практической организации проектного процесса в работе студии, отдела дизайна.

Формируемые компетенции:

способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);

способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6);

способен осуществлять авторский надзор за исполнением в производстве дизайн-проектов систем графического дизайна (ПК-5).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Проектная деятельность как объект организации

Понятие проектной деятельности. Назначение и структура художественного проектирования. Основные этапы проектной деятельности в дизайне. Организация предпроектных исследований и разработка проектного задания. Система визуальной информации, идентификации и коммуникации как предмет проектирования выпускника магистратуры. Этапы концептуального и художественно-образного проектирования. Организация разработки художественного дизайн-проекта. Технический проект, Стадии рабочего проекта. Подготовка пояснительной записки к дизайн-проекту, предварительное согласование с заказчиком. Подготовка и организация презентации дизайн-проекта. Утверждение проекта и подготовительные работы по его реализации.

Раздел 2. Организационные основы проектной деятельности

Международные организации дизайна. Международные школы дизайна. Организация и проведение международных фестивалей, биеннале, конкурсов дизайна. Тенденции и региональная специфика проектирования в графическом дизайне. Организация региональных и межрегиональных фестивалей, выставок, конкурсов дизайна.

Структура студии, отдела дизайна, организация деятельности. Отдел исследования и развития, креативный отдел, отдел по работе с заказчиками, производственный отдел, другие подразделения. Заключение договора. Содержание договора: виды услуг, оказываемых компанией; объект дизайн-проектирования; бюджет компании; предоставление исходных информационных данных, а также объектов дизайна; согласование дизайн-программы и креатива; предоставление отчетов; ответственность за нарушение условий договора; срок действия договора.

Соотношение функций и должностных обязанностей сотрудников в компании. Предоставление отдельных услуг предприятиям, имеющим отдел рекламы. Подготовка и оформление индивидуального портфолио дизайнеров. Портфолио дизайнера-верстальщика, web-дизайнера, дизайнера-иллюстратора, разработчика компьютерных игр. Резюме дизайнера. Ограничения и творческие подходы к оформлению резюме.

Б1.В.1.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

Б1.В.1.ДВ.01.01 АВТОРСКАЯ ГРАФИКА В ДИЗАЙНЕ

Цели освоения дисциплины:

овладение художественно-выразительными средствами авторской графики;
овладение искусством создания авторской графики в дизайн-проектах.

Формируемые компетенции:

способен визуализировать образы и разрабатывать эскизы проектируемых систем графического дизайна с помощью художественно-выразительных средств (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Искусство авторской графики

Виды, жанры, направления графического искусства. Авторское произведение графики как оригинальное художественное явление. Определение темы, идеи, жанра графического произведения. Идея как авторский взгляд на проблему, основная мысль. Критерии продуктивности идеи: оригинальность (новизна), ценностное содержание (социальное, культурное, художественное и т.п.), семантическое наполнение (смысл, значение, символ, метафора и т.п.). Художественный образ как результат художественного мышления. Визуально-графический образ как форма визуализации идеи. Образы восприятия. Образы воображения. Образы представления. Изменение структуры образа в сторону обобщения и схематизации от восприятия к представлению.

Раздел 2. Авторская графика в дизайн-проектах

Авторская графика как компонент графического дизайна. Функции графического дизайна: информационная, идентификационная, рекламная, художественно-образная. Области применения графики: визуальная информация, айдентика, графическая реклама, полиграфия, электронные медиа. Функциональные виды графики: инфографика (афиши, указатели, пиктограммы, схемы и т.п.), имиджграфика (гербы, эмблемы, логотипы, фирменный стиль и т.п.), рекламографика, типографика (печатная продукция), медиаграфика (веб-сайты, телевизионные заставки и т.п.). Художественно-графические средства: пиктографика, шрифтографика, схемографика, изографика, фотографика, цветографика, суперграфика.

Б1.В.1.ДВ.01.02 ТИПОГРАФИКА

Цели освоения дисциплины:

развитие образно-графического мышления в области типографики и полиграфии;
овладение художественно-выразительными возможностями типографики.

Формируемые компетенции:

способен визуализировать образы и разрабатывать эскизы проектируемых систем графического дизайна с помощью художественно-выразительных средств (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Художественно-выразительные средства типографики

Типографика в широком контексте - как совокупность художественно-графических средств в полиграфии. Типографика как система оформления набора и верстки печатного издания в целом или его элементов. Типографика как совокупность художественных особенностей наборного оформления серии, цикла или группы изданий или их элементов. Типографика как родовое и видовое понятие. Типографика – круг видовых особенностей наборного

оформления разных печатных форм (типографика газеты, типографика плаката, упаковки, книги и т.п.). Типографика в узком смысле как графическое оформление печатного текста. Узкоспециализированный подход к интерпретации термина «типографика» и его связь с понятиями «шрифтовая графика», «искусство шрифта», «текстовый набор».

Раздел 2. Типографика в дизайн-проектах

Печатная продукция: книжно-журнальная и рекламная (буклет, проспект, плакат, календарь, упаковка). Издательский процесс - поэтапное прохождение издательского оригинала всех технологических операций, начиная с изготовления фото- и печатных форм, печати, фальцовки и заканчивая брошюровкой, переплетом до получения печатного издания. Художественное и техническое редактирование. Условные знаки художественной и технической разметки для обозначения текстового и иллюстративного материала. Компьютеризация издательского процесса. Типографика в дизайне книг и журналов. Типографика в дизайне проспектов, каталогов, упаковки.

Б1.В.1.ДВ.02.01 ФОТОГРАФИКА В ДИЗАЙНЕ

Цели освоения дисциплины:

развитие визуального художественного мышления в образном решении фотографии; овладение технологией графической интерпретации идеи и ее воплощения в художественном образе фотографии.

Формируемые компетенции:

способен визуализировать образы и разрабатывать эскизы проектируемых систем графического дизайна с помощью художественно-выразительных средств (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Фотография в графическом дизайне

Понятие фотографии. Фотография как одна из важнейших дисциплин в формировании креативного мышления. Фотография и современная визуальная культура. Задачи и выразительные средства фотографии. Фотографический авангард, его основные направления. Понятие светописи. Пикториализм. Мастера пикториального искусства. Области применения фотографии. Роль фотографии в проектировании объектов графического дизайна. Цифровая фотография, ее преимущества. Носители данных. Цифровое представление фотоизображений. Цветовые модели. Разрешение изображения. Форматы растровой графики. Возможности программы Adobe Photoshop для решения задач фотографии. Основные характеристики растровых изображений. Обработка и редактирование фотоизображений. Основные инструменты.

Раздел 2. Овладение мастерством фотографии

Овладение выразительными средствами фотографии. Композиция как ведущее выразительное средство фотографии. Фотокомпозиция: ее элементы и структура. Студийная съемка. Особенности портретной съемки. Скрытие недостатков моделей. Освещение. Виды источников света: естественные и искусственные, постепенные и импульсные. Отражатели и рассеиватели. Идея и поиск образа в фотографии. Понятие серии. Построение логических серий фотографических изображений. Формирование единого визуального образа. Создание последовательной серии на основе фотографических работ, полученных посредством использования плотности и контраста. Приобретение умений по применению кадрирования как выразительного средства фотографии средствами программы Adobe Photoshop. Поиск образа и выработка индивидуального стиля. Построение серии фотографических изображений на основе работ, полученных при помощи кадрирования. Овладение навыками использования в фотографии цвета, шрифта, смыслового выделения отдельных областей. Переход от фотоизображения к графике. Получение законченных визуальных образов, создание их мультимедийной презентации.

Б1.В.1.ДВ.02.02 ЭКСПО-ДИЗАЙН

Цели освоения дисциплины:

развитие визуального художественного мышления обучающихся на уровне концептуального и художественно-образного проектирования экспозиций; овладение технологией художественного проектирования графических компонентов экспозиций;

формирование профессиональных умений графической интерпретации идеи тематической экспозиции и ее воплощения в художественном образе.

Формируемые компетенции:

способен визуализировать образы и разрабатывать эскизы проектируемых систем графического дизайна с помощью художественно-выразительных средств (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Виды экспозиций и их дизайн

Понятие «экспозиция». Информационное пространство. Коммуникативная среда. Метод экспонирования. Выставочные экспозиции. Музейные экспозиции. Экспозиции в общественных центрах. Информационные центры и их экспозиции. Экспозиции в парках и рекреационных зонах. Экспозиции промышленных ярмарок. Экспозиции в демонстрационных залах. Передвижные экспозиции.

Характеристика выставок по содержательным признакам: всеобщие, отраслевые, специальные, тематические. Дизайн выставок с точки зрения экспонентов (участников): всемирные, международные, национальные, региональные. Художественное проектирование выставок с точки зрения режима функционирования: стационарные, передвижные, постоянные, временные. Выставочные залы, выставочные комплексы: особенности дизайна. Дизайн универсального зала в режиме «выставка».

Особенности дизайна научных и творческих музеев, краеведческих музеев. Художественные музеи и особенности их экспозиций. Дизайн детских музеев. Корпоративные музеи: художественное проектирование экспозиции. Дизайн экспозиций музеев под открытым небом, музеев-заповедников. Научные и художественные требования к экспозициям музеев. Художественное проектирование и перепроектирование музейных экспозиций. Дизайн временных выставок в музейных экспозициях. Передвижные музеи и особенности их дизайна.

Функции информационных центров организаций: ознакомительная, рекламная, идентификационная, корпоративная, имиджевая. Требования к экспозициям для информационных центров. Взаимосвязь экспозиции с характером проводимых мероприятий: презентаций, пресс-конференций, деловых встреч. Дизайн пространственной среды информационных центров. Информационно-графические компоненты экспозиции. Информационные, мультимедийные, компьютерные технологии в экспозициях информационных центров. Средовой, графический и коммуникативный дизайн в экспозициях информационных центров.

Раздел 2. Технология проектирования выставок

Предпроектный анализ в дизайне экспозиций. Анализ проблемной ситуации. Определение цели проектирования экспозиции. Тематический и тематико-экспозиционный план. Сценарий и маршруты движения посетителей. Концептуальные подходы к художественному проектированию экспозиций: функциональный, конструктивный, художественный. Методы поиска и формирования основных идей экспозиции. Художественная концепция экспозиции: соотношение идеи и образа. Метод визуализации идеи. Метод концептуализации образа.

Этап художественно-графического проектирования экспозиций. Эскизный дизайн-проект. Образное объемно-пространственное и функциональное решение экспозиции. Определение конструктивной системы, освещения и технических средств. Планировочная структура экспозиции. Монтажные листы. Метод изображения совмещенных проекций.

Макетирование. Художественные средства дизайна экспозиций. Композиция: плоскостная, объемная, пространственная. Форма: стенд, фриз, планшет, витрина, подиум, установка. Изобразительная графика: графическая символика, фотографика, шрифтовая графика, суперграфика. Динамика: кинетические установки, видеосистемы, светодинамика. Колорит: цветовое кодирование, цветоцветовая среда, лазерные устройства.

Современное выставочное оборудование. Проектирование каркасных конструктивных систем на основе модульных элементов. Конструктивная система «шар-труба». Проектирование модульных каркасов. Проектирование конструктивных растровых структур на основе облегченных профилей различной геометрической формы. Художественное проектирование выставочных стендов на основе бескаркасного оборудования: стенд-ширма, стенд-мольберт. Панельные конструкции. Художественное проектирование выставочных стендов на основе вантовых конструкций, вантовых подвесных систем. Использование ткани в экспозиции. Экспонат и предметная аранжировка. Изобразительный ряд экспозиции, шрифт и фотография. Фотопанно.

Разработка визуально-графического комплекса для выставки. Проектирование эмблемы выставки и имиджевой графики. Разработка средств наружной информации о выставке: афиш, информационных щитов, баннеров, уличных растяжек. Информация на растровых рекламных установках, на мультимедийных электронных табло.

Художественное проектирование печатных информационных материалов о выставке. Информация в прессе. Пригласительные билеты, программы, каталоги. Листовки, буклеты, проспекты выставок. Информационно-сервисные элементы: бейджи, визитки.

Б1.В.1.ДВ.03.01 ГРАФИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА

Цели освоения дисциплины:

развитие образно-графического мышления в области графической символики;
овладение художественно-выразительными возможностями графической символики.

Формируемые компетенции:

способен визуализировать образы и разрабатывать эскизы проектируемых систем графического дизайна с помощью художественно-выразительных средств (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Знаковая природа графической символики

Понятие логотипа и икотипа, их знаковая природа. Знаки-индексы и их сигнальная функция. Иконические знаки и их модельная функция. Изоморфное соответствие иконических знаков и объектов. Изображения, схемы, чертежи. Знаки-символы: эмблемы, гербы, художественные и графические символы. Эмблема – знак идентификации, выражения ценностей. Гербы – система знаков на геральдическом щите со строгими правилами комбинации фигур и цветов, выполняющих функции управления и владения, идентификации сообществ, государств. Символ – знак, выражающий идею, концепт, понятие. Символ как отражение сущности абстрактных идей в чувственно-наглядной форме. Языковые знаки. Пиктография – знаково-символическая система, предназначенная для ориентации, навигации, информации, своеобразный международный изобразительный язык, заменяющий текстовые названия. Фирменные и товарные знаки, их функции и назначение. Графические особенности знаков и логотипов: пиктографика, шрифтографика, изографика, цветографика.

Раздел 2. Разновидности графической символики

Предметно-ассоциативная символика. Графические символы как отражение сущности абстрактных идей в чувственно-наглядной форме. Знаки-символы как изображения конкретных предметных форм: улитка с антенной – ассоциация с радиостанцией, черепаха в виде земного шара – с туристическим агентством, ряды силуэтов людей – с конгресс-центром и т.п. Технология разработки икотипов. Выделение предметных атрибутов обозначаемого понятия. Определение рациональных и эмоциональных

характеристик обозначаемого понятия. Поиск визуально-графического образа. Композиционное и графическое решение знака и логотипа. Художественные средства дизайна как материально-знаковые носители информации, с помощью которых создается художественная форма и выражается художественное содержание. Смысловые и формообразующие художественные средства. Изобразительные и выразительные художественные средства.

Абстрактно-ассоциативная символика. Связь изобразительного знака и обозначаемого им понятия менее жесткая. Присвоение абстрактных графических знаков для обозначения той или иной организации и исчерпание на этом их функции. Абстрактные знаки и определенные ассоциации: два взаимопересекающихся овала - обозначение театральной студии «Пьеро» - ассоциация с классическим костюмом данного персонажа. Изображение шара в замкнутом пространстве - ассоциация с агентством корпоративных мероприятий, абстрактная графика в виде пересекающихся кривых линий – с клубком ниток для обозначения фирмы, производящей шерстяную одежду.

Формообразующие художественные средства. Цвет: цветовые гармонии, цветовое кодирование. Динамика в изображении символов. Пластика: объем, форма, конструкция. Графика: орнаментальная, изобразительная.

Композиция как художественное средство, объединяющее смысловые и формообразующие компоненты. Художественный синтез и создание целостного произведения. Средства композиции и их характеристика: симметрия, асимметрия, ритм, контраст и нюанс, цвет, доминанта. Свойства композиции и их реализация в создании знаков-символов: равновесие, цельность, выразительность, пропорциональность, масштабность, тектоника.

Образно-шрифтовая символика. Создание ассоциативного знакового изображения, но выполненного с помощью буквенных элементов, представляющих либо полное название организации в виде слова, либо аббревиатуру названия, состоящего из нескольких слов. Ассоциативный характер образно-шрифтовой символики: в названии компании «Арт-металл» - шрифтовая графика из тонких линий, вызывающая полную ассоциацию с лестничными ограждениями, название магазина рыболовных принадлежностей - как изображение кругов на воде, в центре которых изображен поплавок.

Принципы формообразования и стилистики шрифтовой графики. Художественный стиль и его воплощение в шрифтовой графике. Фирменный стиль и фирменный шрифт. Принцип стилевого единства шрифта. Принцип конструктивного единства. Принцип удобочитаемости. Принцип единства семантического содержания и графической формы.

Шрифтовые композиции в графической символке. Образно-шрифтовая символика буквы и слова. Шрифтовые композиции логотипов. Смысловая акцентировка в шрифтовой композиции.

Б1.В.1.ДВ.03.02 ШРИФТОВАЯ ГРАФИКА

Цели освоения дисциплины:

формирование у обучающихся шрифтовой культуры и художественно-образного мышления.

Формируемые компетенции:

способен визуализировать образы и разрабатывать эскизы проектируемых систем графического дизайна с помощью художественно-выразительных средств (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Шрифтовые композиции в графическом дизайне

Раздел 2. Образно-шрифтовая символика буквы и слова

Графическая символика и ее разновидности: предметно-ассоциативная, абстрактно-ассоциативная, образно-шрифтовая. Буква как знак-символ и его использование в графическом дизайне (буквосочетание, аббревиатура). Символическое содержание шрифтовой графики слова. Предметное наполнение шрифтовой графики. Слово и понятие.

Раздел 3. Шрифтовые композиции логотипов

Историография, появление и развитие логотипов. Понятие «логотип». Функциональные особенности. Схожесть и различие шрифтовых гарнитур. Сложный и простой шрифт. Стилистика и образ. Искажение или изменение. Понятия «готовый шрифт», «собственный шрифт». Удобочитаемость и узнаваемость. Символика и ассоциация. Синтез шрифта и рисунка. Особенности логотипа в цвете и в черно-белой интерпретации. Акцентировка на буквы или на изобразительные элементы. Видоизменения с помощью графики.

Раздел 4. Шрифтовая композиция в афише

Симметричная и асимметричная композиция. Флаговая и блочная композиция. Фигурная композиция. Модульная композиция. Шрифтовая композиция и декоративные элементы. Шрифтовая композиция с изобразительными элементами. Цветовое решение шрифтовой композиции. Форма и контрформа. Ритм, контраст, пространство. Образ буквы, стиль.

Б2. ПРАКТИКА

Б2.О.У УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Б2.О.У.01 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

Цели освоения НИР:

формирование первичных навыков и получение опыта научно-исследовательской работы в сфере дизайна.

Формируемые компетенции:

способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения (ОПК-2).

Содержание практики:

1. Овладение эвристическими (теоретическими) методами исследования

Методы теоретического научного исследования, применяемые в области графического дизайна: терминологический метод, сравнительно-исторический метод, метод аналогии, метод ассоциаций, ролевой метод, метод мозгового штурма и другие эвристические методы. Характеристика, отличительные особенности, достоинства и недостатки эвристических методов исследования.

Проведение терминологического анализа в сфере графического дизайна. Применение сравнительно-исторического метода в анализе тенденций развития дизайна.

2. Овладение эмпирическими (прикладными) методами исследования

Методы эмпирического научного исследования, применяемые в области графического дизайна: метод моделирования, опрос (анкетирование, интервьюирование), метод «дельфы», метод сравнения и другие эмпирические методы. Характеристика, отличительные особенности, достоинства и недостатки эмпирических методов исследования.

Составление программы и проведение эмпирического исследования.

Б2.О.У.02 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Цели педагогической практики:

овладение методикой разработки и реализации образовательных программ в сфере дизайна; формирование умений и опыта проведения учебных занятий.

Формируемые компетенции:

способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и дополнительного профессионального образования (ОПК-5).

Содержание педагогической практики:

1. Анализ моделей образовательных программ в сфере дизайна

Концептуальные подходы и методы формирования образовательных программ в сфере дизайна: концептуально-ретроспективный, функционально-морфологический, системно-деятельностный, профессиографический, компетентностный. Структура и характеристика образовательных программ разного уровня: предпрофессиональный уровень, среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, ассистентура-стажировка. Параметры модели образовательной программы в сфере дизайна: уровень образования, сферы дизайна, объекты труда, уровни проектного знания, типы мышления, виды деятельности, методы решения задач, компетенции. Условия реализации образовательной программы в сфере дизайна: учебно-методические, организационные, информационные, материально-технические и др.

2. Разработка методической документации по дисциплине

Учебно-программные ресурсы. Разработка тематического плана дисциплины. Учебно-методические ресурсы. Разработка методических указаний. Учебно-наглядные ресурсы. Разработка учебно-наглядных материалов. Учебно-библиографические ресурсы. Составление списка литературы. Учебно-контрольные ресурсы. Подготовка оценочных средств.

3. Проведение учебных занятий по дисциплине

Формирование профессионального мышления дизайнера. Методы развития концептуального мышления. Формирование знаний: репродуктивных, продуктивных, прикладных, системных. Уровни проектного знания: методологический, теоретический, эмпирический. Формирование деятельностного компонента профессиональной подготовки дизайнера. Методы формирования проектного, художественного и визуального мышления дизайнера. Формирование умений: репродуктивных, продуктивных, исследовательских, творческих. Развитие мотивационно-личностного компонента профессиональной подготовки дизайнера: активность и вариативность в решении задач, ответственность, самостоятельность, инициативность.

Б2.О.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА Б2.О.П.01 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Цели освоения НИР:

овладение методологией и методикой научно-исследовательской работы в сфере дизайна; применение на практике методов научно-исследовательской работы в процессе обобщения результатов исследования в магистерской диссертации, научной статье, докладе на конференции.

Формируемые компетенции:

способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения (ОПК-2).

Содержание практики:

1. Направления научно-исследовательских работ магистра.

Исследование проблем теории графического дизайна и их решение на практике. Исследование концептуальных проблем графического дизайна. Исследование

терминологических проблем дизайна. Исследование художественных проблем графического дизайна. Технологические проблемы дизайна как объект исследования.

2. Исследовательские аспекты магистерской диссертации

Магистерская диссертация как квалификационная работа. Основные типологические характеристики магистерской диссертации. Актуальность исследования, изученность проблемы и т.д. Требования к оформлению диссертации.

3. Подготовка научно-аналитического обзора и научной статьи

Определение актуальности и практической значимости научно-исследовательской работы; постановка цели и задач; анализ источников и аналогов с применением электронных ресурсов; характеристика методов исследования; оформление приложений и библиографического списка.

Определение темы, плана и структуры научной статьи по теме магистерской диссертации, отражающей результаты НИР. Подготовка научной статьи к опубликованию.

Б2.О.П.02 ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА

Цели проектной (преддипломной) практики:

формирование умений определять пути и способы решения актуальных проблем художественно-проектного творчества в области графического дизайна;

овладение концептуальными и художественными подходами к проектированию в сфере графического дизайна.

Формируемые компетенции:

способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи (ОПК-3);

способен эффективно использовать специальные компьютерные программы для создания дизайн-проектов (ПК-4).

Содержание проектной практики:

Работа над графическим дизайн-проектом

Графический дизайн-проект – продукт профессиональной деятельности дизайнера, основная часть выпускной квалификационной работы, отражающая уровень его концептуального, художественного, проектного и визуального мышления, выполненная в объеме 8 листов в пересчете на стандартный формат 70x50 см.

Приложения к графическому дизайн-проекту – выполненные в материале контрольные экземпляры объектов проектирования: серии открыток, многостраничный календарь, проспект, книга, упаковка и т.п.

Разработка клаузуры – графической композиции, объединяющей несколько наиболее значимых фрагментов, которые в общих чертах представляют замысел проекта. Это свободная импровизация, интуитивно отражающая обобщенный визуальный образ проекта.

Этап концептуального проектирования. Определение концептуальных подходов (функционального, отражающего назначение объектов проектирования и условия их функционирования; художественного, направленного на образное решение проектируемых объектов; морфологического, определяющего структурные соотношения различных элементов проекта; конструктивного, предлагающего принципы формообразования и оригинальные конструкции объектов проектирования; и т.п.).

Этап художественно-образного проектирования. Разработка художественных эскизов отдельных элементов проекта и окончательного художественного эскиза дизайн-проекта.

Окончательный художественный эскиз дизайн-проекта: основные идеи проекта; ведущие визуально-художественные образы; общее композиционное решение проекта и композиция

отдельных элементов; общее цветографическое решение проекта; проектно-шрифтовая графика.

Б3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Цель государственной итоговой аттестации выпускников магистратуры заключается в установлении соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», определение уровня сформированности компетенций.

Проверяемые компетенции:

способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);
способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи (ОПК-3);
способен проводить анализ существующих аналогов в сфере дизайна и выявлять тенденции в проектировании систем визуальной информации, идентификации и коммуникации (ПК-1).

Содержание государственной итоговой аттестации:

1. Государственный междисциплинарный экзамен

Целью государственного междисциплинарного экзамена является глубокая и многосторонняя проверка теоретической подготовки выпускников к решению профессиональных задач.

Задачи государственного междисциплинарного экзамена:

Определение уровня знаний и степени понимания выпускниками вопросов истории, методологии и теории дизайна, его концепций, структуры и процессуальной модели.

Выявление уровня знаний современных технологий дизайна, методов художественного проектирования графических компонентов визуальной коммуникации.

Определение уровня сформированности профессионального концептуального мышления выпускника.

Для решения этих задач программой государственного междисциплинарного экзамена предусмотрено включение наиболее важных вопросов истории, теории и методологии дизайна, изучаемых в курсах «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна», «Проектирование», «Концепции и технологии художественного образования».

2. Защита выпускной квалификационной работы в составе:

Магистерская диссертация – самостоятельно выполненная и логически завершенная текстовая часть выпускной квалификационной работы, отражающая результаты предпроектных исследований, обоснование концептуальных и художественно-образных проектных разработок в сфере графического дизайна.

Графический дизайн-проект – продукт профессиональной деятельности дизайнера, основная часть выпускной квалификационной работы, отражающая уровень его концептуального, художественного, проектного и визуального мышления, выполненная на пластиковых или иных носителях в объеме 8 листов в пересчете на стандартный формат 70х50 см.

Приложения к графическому дизайн-проекту – выполненные в материале контрольные экземпляры объектов проектирования: серии открыток, многостраничный календарь, проспект, книга, упаковка и т.п.

Флэш-накопитель - содержит в электронной форме все составные части выпускной квалификационной работы: магистерскую диссертацию, графическую часть (проектные эскизные варианты и окончательный дизайн-проект), приложения к графической части проекта.