

**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:
54.03.01 «Дизайн»

уровень высшего образования
бакалавриат

Направленность (профиль):
Графический дизайн

Формы обучения:
очная, очно-заочная

Кемерово 2021

Б1.О. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Б1.О.1 ФИЛОСОФИЯ

Цель дисциплины:

- овладение студентами основами философских знаний и методами философской рефлексии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая философский анализ социальных систем (структур), процессов, институтов;
- формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно-исследовательской, производственно-прикладной деятельности;
- формирование основ гуманистического, научно-философского мировоззрения, понимания проблем современной цивилизации, а также формирование системного представления о социально-гуманитарном знании.

Формируемые компетенции:

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач(УК-1);
способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Содержание дисциплины:

1. Философия, ее предмет, функции и место в культуре. Мировоззрение и его историко-культурный характер. Мирощущение и мировосприятие. Эмоционально-образный и логико-рассудочный уровни мировоззрения. Два подхода к духовному освоению мира: с позиции природы и с позиции человека. Типы мировоззрения: художественно-образное, мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение и убеждения. Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи. Предмет философии. Влияние обыденного опыта и теоретических установок на формирование философских взглядов. Философия как самосознание культуры. Основные аспекты философского знания. Функции философии. Роль философии в кризисные периоды развития общества. Изменение предмета философии в ходе её истории.

Раздел 1.

2.Философия Древнего Востока.

Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические предпосылки. Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира - древнекитайского, древнеиндийского и европейского. Формирование восточного и западного стилей философствования. Особенности мифологии на Востоке и возникновение прафилософии, их взаимосвязь и взаимозависимость.

Основополагающие принципы древнеиндийской философии: космизм, экологизм, альтруизм. Иллюзорность материального мира и Абсолют. Структура Вед. Основные школы и направления: ортодоксальные (веданта, йога, ньяя, вайшешика, санкхья, миманса) и неортодоксальные (джайнизм, буддизм, чарвака-локаята). Характерные черты философии Древнего Китая: натурализм, обращенность в прошлое, социально-нравственный характер, ориентация на авторитет. Основные школы: конфуцианство, даосизм, моизм, легизм, школа имен.

3.Античная философия.

Условия возникновения и развития философии в Древней Греции и Древнем Риме. Начальный этап – милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, элеаты, атомисты: постановка и решение проблемы первоосновы мира. Изменение представлений о сути философии (софисты). Значение творчества Сократа для понимания сущности человека и блага. Классический период философии античности. Открытие идеальной реальности, соотнесение ее с познавательными

возможностями человека и идеальным социумом Платон). Энциклопедическая система Аристотеля. Эллино-римский период античной философии (эпикурейцы, стоики, скептики, эклектики, неоплатоники). Космоцентричность, всесторонность и универсальность античной философии. Её место в историко-культурном развитии человечества.

4. Философия средневековья и эпохи Возрождения.

Теоцентризм – системообразующий принцип философии средневековья. Влияние идей Библии и Корана на становление и развитие философской культуры эпохи. Основные этапы средневековой философии: апологетика (Тертуллиан), патристика (Аврелий Августин), схоластика (Бонавентура, Абеляр, Альберт Великий). Классическая философия средневековья (Фома Аквинский). Основные философские проблемы средневековой философии: божественное предопределение и свобода человека, теодицея, разум и воля, душа и тело, сущность и существование, сотворенное и вечное. Проблема доказательства бытия Бога. Понятие высшего блага как основы средневековой этики. Спор о природе общих понятий – номинализм и реализм. Философия истории в средние века. Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм эпохи Возрождения. Гуманизм как обоснование идеологии свободомыслия. Идеи человеческой индивидуальности, творчества, активности, природного равенства людей. Натурфилософия эпохи Возрождения. Формирование новой картины мира, согласующей проблемы космоса, человека, природы, религии и социума. Социально-политическое направление философии эпохи Возрождения: социальные проблемы, устройство общества, государство, взаимоотношение церкви и государства. Н. Макиавелли - человек в системе общественных отношений и деятельности. Утопии как ранние формы ненаучного прогнозирования.

5. Философия Нового времени.

Научная революция XVII века и ее влияние на особенности рассмотрения основных философских проблем. Национальные школы в философии. Приоритет гносеологии и методологии в философии Нового времени. Проблема достоверности знаний: эмпиризм (Ф. Бэкон) и рационализм (Р. Декарта). Связь гносеологии и онтологии: монизм, дуализм, плюрализм. Обоснование новой картины мира и ее динамика (И. Ньютон, Г. В. Лейбниц). Взаимовлияние и взаимообусловленность методов науки (естествознания) и философии в Новое время. Пантеистический монизм Б. Спинозы во взглядах на материю, природу, познание, человека, общество. Философия эпохи Просвещения. Разработка модели нового исторического субъекта, формирование понятия «гражданское общество», развитие взглядов о господстве человека над природой, обоснование идеи об отсутствии целей в естественнонаучном познании. Наука, прогресс, цивилизация в философии Нового времени

6. Немецкая классическая философия.

Максима философского сознания XIX века – принципиальное различие природы и культуры. Основные проблемы немецкой классической философии: целостность и структурированность бытия, его познаваемость, активность сознания, связь сознания и познания, принципы развития, сущность человека, универсальность и всеобщность форм нравственности. Принцип тождества бытия и мышления, его трансформации в немецкой классической философии. Философское учение И. Канта: априоризм как попытка обоснования всеобщего характера научного знания; автономия нравственной области человеческой деятельности; развитие философии от наукоучения к философии духа. Трансцендентальный идеализм последователей Канта. Энциклопедия философских наук Гегеля. Система и метод в его учении. Философия истории Гегеля. Формирование антропологизма (Л. Фейербах, С. Кьеркегор) и натурализма (А. Шопенгауэр, О. Конт). Формирование новых типов философствования: консервативно-традиционных (неогегельянство, шеллингианство), новаторских (марксизм), антиклассических (иррационалистических и сциентистских).

7. Современная западная философия.

Роль философии как интегрирующего фактора культуры (конец XIX-XX вв.). Европейская культура и трансформация основных философских проблем, смена ценностей и ориентиров. Максима общественного сознания XX века: проблема смысла истории и проблема комплексного изучения человека. Новые типы философствования: сциентистский и антропологический. Сциентизм как способ преодоления «кризиса» классической философии при помощи ее же методов. Позитивизм: проблема метода в «первом» позитивизме (О. Конт, Г. Спенсер) и источника познания в эмпириокритицизме (Э. Мах, Р. Авенариус). Позитивистские философские направления: аналитический эмпиризм (Л. Витгенштейн, Б. Рассел), философия науки (К. Поппер), постпозитивизм и историческая школа (Т. Кун, И. Лакатос). Прагматизм и проблема понимания истины (Ч. Пирс, Дж. Дьюи). Герменевтика и ее взгляд на познание (В. Дильтей, Г. Х. Гадамер). Антропологизм (иррационалистической направленности). «Философия жизни» и ее противопоставление «наукам о духе» и «наукам о природе» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон). Феноменология о психологизме и интуитивизме, о проблеме времени (Э. Гуссерль). Существование, бытие, человек и его свобода, сознание в экзистенциализме (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр). Психоанализ (З. Фрейд, К. Г. Юнг, Э. Фромм). Сближение позиций религиозной философии и философии науки (П. Тейяр де Шарден, П. Тиллих, В. Гейзенберг, А. Швейцер). Философские дискуссии современности и их влияние на развитие западной цивилизации.

8. Русская классическая философия.

Влияние языческих, античных, византийских традиций и русского менталитета на становление отечественной культуры философствования. Практически-нравственная и художественно-образная ориентация русской философии. Формирование и основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и светские традиции в отечественной философии. Формирование самобытной русской философской проблематики в IX-XIII вв. (Илларион, Кирилл Туровский, Владимир Мономах). Становление национального самосознания и русского типа мудрствования в XIV-XV вв. (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий Крижанич, А. Курбский). Возникновение русской философии в XVIII – 1 половине XIX в. (М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев). Просветительская мысль в России и попытки философского осознания ее пути (русская идея, западники и славянофилы, почвенники, евразийцы). Русская религиозная философия и ее основные направления (К. Н. Леонтьев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков). «Философия естествознания» в России и ее основные проявления (позитивистские, социологические, космистские). Русская философия после 1917 года: официальная философия, творчество советских философов, философия русского зарубежья. Проблема Запада – Востока – России в науке и философии. Преимущество и самобытность. Проблема духовности. Диалог культур. Влияние русской философии на социально-политическую жизнь России, на состояние российского общества. Философские традиции в русской литературе, искусстве и публицистике. Русская философия в контексте мировой философской мысли.

Раздел 2.

1.Онтология.

Бытие, небытие, ничто. Основные виды бытия. Реальность объективная и субъективная. Монистические и плюралистические концепции бытия. Бытие вещей, процессов и состояний. Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. Общественное бытие. Пространство и время: сущности или свойства. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Картины мира: обыденная, религиозная, философская, научная. Природа мифов о сотворении мира. Религиозная и теологическая концепции происхождения и сущности мира. Космогония. Креационизм, его особенности в различных религиозных системах. Формирование представлений о Космосе и Вселенной. Виталистические теории. Идея многоступенчатости мироздания. Модернизация в ходе истории мифологических и религиозных взглядов на

проблему бытия. Идея единства мира. Становление и развитие научной картины мира; коперниковский переворот и его последствия. Философские и физические основания космологии. Формирование идеи саморазвивающейся Вселенной. Динамика картин мира в XX столетии.

2. Учение о развитии. Идея развития и ее исторические изменения. Хаос и порядок; упорядоченность и гармоничность. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к развитию. История метафизического метода. Догматика и эклектика как разновидности метафизики. Исторические формы диалектики и ее современные разновидности. Взаимодействие диалектики и метафизики. Софистика, схоластика, формализм. Категории, принципы и законы развития. Самоорганизация. Устойчивость и изменчивость; прерывность и непрерывность. Цикличность, круговорот и поступательность в развитии. Изменение, движение, развитие. Прогресс, регресс, завершенность, конец. Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, взаимообусловленности и взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и закономерность. Формы детерминизма. Статистические и динамические закономерности. Упорядоченность бытия. Принцип системности. Дискуссия по поводу детерминизма в естествознании и обществознании.

3. Происхождение и сущность сознания. Сознание как субъективная духовная реальность и как условие воспроизводства человеческой культуры. Идеальное и материальное. Попытки определения сознания в истории философии. Генезис сознания с позиции естествознания, психологии, теологии, космологии. Мозг, психика, интеллект, сознание. Сознание, подсознательное, бессознательное. Интуиция и воображение. Мышление, память, воля, эмоции. Язык и мышление. Знак и значение, информация и сигнал. Проблема «искусственного интеллекта». Взаимосвязь психического, интеллектуального, духовного и культурного в сознании. Активность сознания и особенности ее проявления. Самосознание и личность. Структура самосознания (убеждения, самооценка, самоконтроль). Духовная жизнь общества. Общественное и массовое сознание.

4. Гносеология.

Многообразие форм духовно-практического освоения мира: язык, труд, игра, познание, мораль, искусство, религия, философия. Познание как предмет философского анализа. Сознание и познание. Агностицизм. Знание и вера. Доверие, уверенность, вера. Вера и мнение, вера и предрассудок. Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, религиозное, паранаучное, художественное. Субъект и объект познания. Познавательные способности человека. Познание и творчество. Понимание и объяснение. Чувственный и рациональный этапы познания и их формы. Роль абстракций в процессе познания. Современные разновидности эмпиризма, рационализма, априоризма и интуитивизма. Проблема истины в философии и науке. Исторические разновидности понимания истины. Абсолютное и относительное в истине. Истина и заблуждение. Критерии истины: рациональная интуиция, соответствие чувствам или логическим законам, практика, верификация, когеренция, корреспонденция.

5. Философия науки.

Наука как вид духовного производства, её отличие от других видов деятельности. Аспекты бытия науки: генерация нового знания, социальный институт, особая сфера культуры. Идеалы, нормы и критерии научного познания в истории человеческой культуры. Системность как фундаментальный принцип научного познания. Парадигма (Т. Кун), исследовательская программа (И. Лакатос), картина мира, научная революция. Этапы и уровни научного познания. Представление о методах научного познания и их классификация. Значение эвристических методов исследования. Нормы научного познания. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Научное предвидение. Специфика социального познания. Модели исторического объяснения (К. Гемпель, Г. Нагель, У. Дрейк). Социальное прогнозирование; его типы (поисковый, нормативный, аналитический, предостерегающий) и методы

(экстраполяция, историческая аналогия, компьютерное моделирование, сценарии будущего, экспертные оценки). Роль научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.

6. Философское понимание человека. Личность.

Проблема человека в историко-философском контексте. Многокачественность, многоуровневость и многомерность человека, его бытия и жизнедеятельности. Человек как родовое существо. Объективистские (природно-объективная, идеально-заданная, социологическая) и субъективистские концепции человека (психоаналитическая, экзистенциальная и др.). Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Специфика человеческой деятельности. Человек как духовное существо. Философия, антропология, психология, теология о духовности человека. Духовность и бездуховность. Социальная и биологическая продолжительность жизни человека. Жизнь, смерть и бессмертие. Смысл жизни. Человеческая судьба. Концепции предопределения и судьбы человека в учениях прошлого и в настоящее время. Человек в системе социальных связей. Человек и человечество. Основные характеристики человеческого существования – неповторимость, способность к творчеству, свобода. Творчество и его разновидности. Талант как социокультурный феномен. Понятие свободы и его эволюция. Взгляд на свободу с позиции технократических и бихевиористских концепций. Свобода «внешняя» и «внутренняя», свобода «от» и свобода «для». Свобода и произвол; свобода и анархия; свобода и необходимость; свобода и ответственность; свобода выбора. Человек, индивид, личность. Личность и массы. Роль социальной и культурной среды в формировании личности. Генезис личностного начала в истории. Роль культуры в социализации личности. Индивидуализм и конформизм. Обезличенность культуры. Проблема типизации личности. Историческая и выдающаяся личность. Личность в эпохи социальных катастроф. Личность в компьютеризованном мире.

7. Аксиология.

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Ценности, их природа и принципы классификации. Эволюция ценностей (философский аспект). Критерии оценки прошлого и будущего. Ценность и целеполагание. Ценность и истина. Ценность и оценка. Ценность и норма. Мораль и нравственность: общее и особенное. Моральные и нравственные ценности, их теоретическое освоение в рамках этики. Морально ценное и моральная ценность. Иерархия нравственных ценностей. Ценностная характеристика добра и зла. Проблема формирования или обновления нравственных ценностей. Модификации эстетических ценностей. Этические и эстетические ценности. Эстетическое и художественное. Историческая эволюция эстетического идеала. Особенности эстетического способа ценностного освоения действительности. Динамика форм религиозности как смена ценностных ориентаций. Свобода совести. Разнообразие и взаимосвязь религиозных ценностей. Межконфессиональные различия и их проявления в системе религиозных ценностей. Ценностная ориентация религиозной личности в истории человечества. Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия.

8. Социальная философия. Общество как система.

Эволюция философского понимания общественной жизни людей и ее истории. Проблема построения теоретической модели общества. Структура общества и его система. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество и государство. Культура и цивилизация; критерии, их типологии. Аналитические и синтетические концепции цивилизаций. Проблема кризиса, распада, взлета и упадка, становления и уровня развития культур и цивилизаций. Логика истории и ее смысл. Вариативность конкретных исторических процессов (регресс, прогресс, цикл, забегание, отставание, отклонение, тупиковые варианты). Специфика необходимости в историческом процессе. Соотношение стихийности и сознательности. Проблема типологизации исторического процесса (О. Шпенглер, К. Маркс, А. Тойнби, М. Вебер). Философия истории о динамике общественного

развития (Н. Бердяев, Н. Данилевский) и социальном прогрессе (Дж. Вико, Ж. А. Кондорсе, Ж.-Ж. Руссо). Человек в историческом процессе. Насилие и ненасилие: их разновидности. Стимулы и потенциалы общественного развития.

9. Человек в информационно-техническом обществе. Глобальные проблемы человечества.

Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность техногенной цивилизации. Информационное общество: перспективы его развития и особенности проявления. Социально-гуманитарные последствия перехода общества к информационной цивилизации. Перспективы ноосферной цивилизации. Глобальные проблемы: признаки, возникновение, сущность, содержание. Классификация глобальных проблем и разнообразие подходов к ней. Терроризм как современная глобальная проблема. Особенности разрешения глобальных проблем. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед историческим выбором. Коэволюционные сценарии будущего. Концепция устойчивого развития. Космические перспективы развития социума.

Б1.О.2 ИСТОРИЯ (История России, всеобщая история)

Цели освоения дисциплины: учебная дисциплина «История» направлена на формирование у обучающихся представления об основных закономерностях исторического развития человечества; на формирование способностей определения причинно-следственных связей, на выработку умений самостоятельной работы с историческим источником с целью получения необходимой информации.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: владение компетенциями:

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

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. **Всеобщая история.** Предмет исторической науки, методология исторической науки, исторические источники и методики работы с ними. Древние цивилизации Африки и Азии: особенности социально-экономического и политического развития. Античность как этап мировой истории. Древнегреческая цивилизация. Римское государство: от республики к империи. Государства Латинской Америки. Формирование феодальных отношений в Европе в VII –XV вв. Складывание европейских государств. Становление и развитие капиталистических отношений в XV – начале XIX вв. Великие географические открытия и формирование колониальной системы. Общеевропейские конфликты. Революции нового времени: причины, ход, последствия. Роль церкви в европейской истории. Европейская модернизация XIX – начала XXI вв. Основные тенденции внешней политики Нового и Новейшего времени. Современное социально-экономическое и политическое развитие стран мира.

Раздел 2. **История России.** Восточные славяне в древности: расселение, занятия, религия. Образование Древнерусского государства, норманнская теория, социально-экономическое развитие Древнерусского государства. Феодальная раздробленность, установление татаро-монгольского ига на Руси. Образование Московского государства. Россия в XVI-XVII веках: укрепление государства, формирование самодержавия. Новые черты в экономике России в XVII веке. Трансформация социокультурного облика российского общества в годы правления Петра I. Россия в XVIII веке: внутренняя и внешняя политика. Россия в XIX веке: эпоха реформ и контрреформ. Россия в начале XX века: период социально-экономических и политических трансформаций, внешняя политика. Россия эпохи революций 1917 года. Приход к власти большевиков и формирование Советского государства. Развитие Советского государства в 20-30-ые годы. Внешняя политика Советской России и СССР в 1918–1941 годы. СССР в годы Великой Отечественной войны. СССР во второй половине 1940-х – в первой половине 1980-е

годов: нарастание кризисных явлений. Внешняя политика СССР в 1945–1991 годы. Перестройка и распад СССР, Россия в начале XXI века.

Б1.О.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель дисциплины:

формировать способность и готовность к иноязычной коммуникации.

Задачи:

- формирование поликультурной компетенции, толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;
- развитие когнитивных и исследовательских умений;
- углубленное знание культуры изучаемого языка;
- развитие межкультурной компетенции, с целью повышения эффективности общения в профессиональной деятельности;
- развитие информационной культуры;
- способность к дальнейшему самообразованию в области языка и межкультурной коммуникации.

Формируемые компетенции:

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).

Содержание дисциплины:

1. Личность и общество.

Представление, знакомство, семья, презентация себя, своей семьи, своего окружения.

2. Еда и напитки.

Кафе, рестораны, меню.

3. Искусство, музыка.

Музеи, галереи, археологические раскопки, современное искусство, художественное творчество, литература, архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративное искусство, музыка, танец, театр, кино.

4. Надежды и опасения.

Средства коммуникации, Интернет. Современные виды и средства общения. Разновидности и роль социальных сетей в общении.

5. Работа и отдых.

Рабочие обязанности, планирование; места отдыха, развлечения, спорт.

6. Наука и технология.

Научная деятельность, открытия, современные технологии, инновации, идеи, открытия, новые технологии. Обзоры, мнения, комментарии в области науки.

7. Время – деньги.

Образ жизни, принципы здорового образа жизни, регулярные дела, структурирование времени, банки, шоппинг.

8. Дом и поездки.

Животные в доме, дикие животные, природа, разнообразные виды путешествий.

9. Здоровье и фитнес.

Важнейшие открытия в современной медицине, диеты, здоровое питание. Спорт. Олимпийские игры.

10. Новое и новшества.

Новые слова, новые направления, новый мир, новое открытие, новое явление, новый метод, проект. Нововведение, инновация.

Б1.О.4 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Цель дисциплины:

- формирование представления о нормах литературного языка, видах общения, его принципах и правилах, этических нормах общения, функциональных стилях речи, основах искусства речи, а также о трудности применения речевых норм и проблемах современного состояния речевой культуры общества.

Формируемые компетенции:

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4)

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Культура речи как научная дисциплина.

Тема 1.1. Становление и развитие культуры речи как научной дисциплины.

Тема 1.2. Аспекты изучения культуры речи как научной дисциплины: этический, нормативный, коммуникативный.

Раздел 2. Учение о качествах «хорошей речи».

Тема 2.1. Принципы выделения качеств «хорошей речи».

Тема 2.2. Система коммуникативных качеств речи.

Раздел 3. Система норм современного русского литературного языка.

Тема 3.1. Орфоэпические нормы. Звуки, ударение и интонация как стилистические средства.

Тема 3.2. Лексические нормы. Стилистические ресурсы семантики и системных связей слов.

Тема 3.3. Морфологические нормы. Стилистические возможности частей речи.

Тема 3.4. Синтаксические нормы. Стилистические ресурсы синтаксиса. Стилистика текстов.

Тема 3.5. Культура письменной речи: русская орфография.

Тема 3.6. Культура письменной речи: русская пунктуация.

Раздел 4. Изобразительно-выразительные средства языка.

Тема 4.1 Система изобразительно-выразительных средств языка.

Тема 4.2 Тропы и стилистические фигуры.

Раздел 5. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного языка.

Тема 5.1. Функциональные стили современного русского литературного языка.

Тема 5.2. Научный стиль: подстили, жанры.

Тема 5.3. Официально-деловой стиль: подстили, жанры.

Тема 5.4. Публицистический стиль. Средства массовой информации и культура речи.

Тема 5.5. Разговорный стиль. Языковая специфика и особенности функционирования в узусе.

Раздел 6. Культура ораторской речи.

Тема 6.1. Риторика как наука об эффективной речи. Зарождение, развитие и современное состояние риторики.

Тема 6.2. Понимание образа оратора. Оратор и аудитория.

Раздел 7. Вербальные и невербальные средства коммуникации.

Тема 7.1. Вербальные и невербальные компоненты коммуникации.

Тема 7.2. Знаковая природа невербальных компонентов. Основные знаковые системы невербальной коммуникации.

Раздел 8. Этический аспект изучения культуры речи.

8.1. Роль этических норм в повышении речевой культуры.

Б1.О.5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины:

- изучение средств и методов защиты человека и природной среды от негативных факторов природного и техногенного происхождения, в том числе производственной деятельности; формирование компетенций, необходимых в различных условиях и ситуациях жизнедеятельности.

Формируемые компетенции:

способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Основные принципы, понятия и определения безопасности жизнедеятельности.

1.1. Цель и задачи курса. Основные принципы и понятия БЖД.

1.2. Понятия «опасность», «безопасность», «риск», «чрезвычайная ситуация», «техносфера». Виды опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.

1.3. Правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности жизнедеятельности. Управление безопасностью жизнедеятельности.

Раздел 2. Управление безопасностью жизнедеятельности.

2.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и антропогенного характера.

2.2. Чрезвычайные ситуации социального характера. Терроризм (виды, алгоритм действий при угрозе).

2.3. Особенности действия населения в условиях опасных факторов среды обитания, аварий, катастроф и стихийных бедствий. Алгоритм первой помощи в чрезвычайных ситуациях.

2.4. Понятие сейсмической безопасности, правовых норм, инженерно-технических и сейсмозащитных требований. Поражающие факторы землетрясения, подготовка населения к действиям в условиях сейсмической ситуации.

Раздел 3. Человек как элемент системы «человек–среда обитания».

3.1. Виды и классификация оружия массового поражения.

3.2. РСЧС. Организация защиты и эвакуации. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Защитные сооружения гражданской обороны.

3.3. Основные характеристики действий гражданского населения в условиях опасных факторов среды обитания

3.4. Организация гражданской обороны, формирования ГО, основы эвакуации. АСНДР. Организация гражданской обороны в образовательных учреждениях.

Раздел 4. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания.

4.1. Классификация основных форм деятельности человека. Формы труда. Естественное и искусственное освещение, нормирование.

4.2. Классификация вредных производственных факторов. Нормирование вредных факторов и методы защиты. Параметры производственного микроклимата. Виды вибраций. Шум и его характеристика. Электромагнитные излучения.

4.3. Пожарная безопасность, порядок пользования средствами пожаротушения, способы эвакуации при пожарах. Электробезопасность.

4.4. Безопасность в производственных условиях и правила охраны труда. Профилактика несчастных случаев на производстве и порядок их расследования.

Раздел 5. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях.

5.1. Проблемы безопасности в бытовых условиях и формирование принципов безопасного поведения и здорового образа жизни. Профилактика ЗПП, аддиктивного поведения.

5.2. Формирование безопасного поведения в быту. Личная безопасность.

5.3. Причины и профилактика дорожно-транспортного травматизма

5.4. Основные принципы и алгоритм оказания первой помощи.

Б1.О.6 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Цели дисциплины:

- формирование системных знаний по истории искусств и практических навыков описания и анализа художественного произведения (на примере пространственных видов искусств);
- формирование представлений об истории и эволюции изобразительных искусств и их месте

в контексте мировой культуры;

- знакомство с художественными направлениями в искусстве Европы и России.

Формируемые компетенции:

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

Содержание дисциплины:

Раздел I. Введение в историю искусств. Искусство Древнего мира и Средневековья.

Тема 1. Основные понятия истории искусств. Периодизация истории мирового искусства.

Тема 2. Виды и жанры искусства.

Тема 3. Искусство как вид деятельности первобытного человека. Происхождение искусства.

Тема 4. Искусство Месопотамии.

Тема 5. Особенности художественного мировоззрения в культуре Древнего Египта.

Тема 6. Сложение египетского стиля и амарнский период в искусстве Египта.

Тема 7. Канон и реализм в античном искусстве. Крито-Микенский период античного искусства.

Тема 8. Архитектура Древней Греции и Рима.

Тема 9. Архаический и классический периоды в искусстве Древней Греции.

Тема 10. Эллинизм в искусстве Древней Греции и Рима.

Тема 11. Искусство Древнего Рима.

Тема 12. Раннехристианское искусство.

Тема 13. Иконографический канон в искусстве Византии.

Тема 14. Архитектура Византии.

Тема 15. Искусство раннего средневековья.

Тема 16. Романский стиль в искусстве Европы.

Тема 17. Готический стиль в искусстве Европы.

Тема 18. Проблема синтеза искусств в эпоху Древнего мира и Средних веков.

Раздел II. Искусство Древней Руси и эпохи Возрождения.

Тема 1. Особенности художественно-эстетического мировоззрения Древней Руси.

Тема 2. Искусство Киевской Руси.

Тема 3. Местные художественные школы Древней Руси.

Тема 4. Архитектура Московской Руси.

Тема 5. Искусство Московской Руси.

Тема 6. Искусство Древней Руси XVII в.

Тема 7. Искусство Сибири XVII в.

Тема 8. Черты культуры Возрождения в искусстве Древней Руси.

Тема 9. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси.

Тема 10. Искусство Италии Проторенессанса.

Тема 11. Архитектура и скульптура Италии Раннего Возрождения.

Тема 12. Итальянское изобразительное искусство Италии Раннего Возрождения

Тема 13. Искусство Высокого Возрождения.

Тема 14. Искусство Высокого Возрождения в Венеции.

Тема 15. Итальянское искусство Позднего Возрождения.

Тема 16. Северное Возрождение в Нидерландах.

Тема 17. Северное Возрождение в Германии и Франции.

Тема 18. Проблема реализма и условности в искусстве эпохи Возрождения.

Раздел III. Искусство Европы XVII – XVIII вв.

Тема 1. Искусство Европы Нового времени. Общая характеристика.

Тема 2. Барокко в архитектуре Европы XVII в.

Тема 3. Барокко в скульптуре и живописи Европы XVII в.

Тема 4. Реализм в изобразительном искусстве Европы XVII в.

- Тема 5. Классицизм в архитектуре Европы XVII в.
Тема 6. Классицизм в скульптуре и живописи Европы XVII в.
Тема 7. Стиль рококо в искусстве Европы XVIII в.
Тема 8. Формирование и развитие национальных художественных школ в Европе в XVII – XVIII вв.

Раздел IV. Искусство России XVIII – первой трети XIX вв.

- Тема 1. Петровская эпоха и её отражение в искусстве XVIII в.
Тема 2. Барокко и классицизм в архитектуре России XVIII в.
Тема 3. Русская живопись XVIII в.
Тема 4. Скульптура России XVII – первой трети XIX в.
Тема 5. Архитектура России первой трети XIX в.
Тема 6. Романтизм и академизм в русской живописи первой трети XIX в.
Тема 7. Формирование и развитие отечественной художественной школы в XVIII – первой трети XIX вв.

Раздел V. Искусство Европы XIX в.

- Тема 1. Неоклассицизм в архитектуре и скульптуре Европы конца XVIII – начала XIX вв.
Тема 2. Неоклассицизм в живописи Европы конца XVIII – начала XIX вв.
Тема 3. Романтизм в искусстве Европы XIX в.
Тема 4. Реализм в искусстве Европы XIX в.
Тема 5. Архитектура и скульптура Западной Европы второй половины XIX в.
Тема 6. Импрессионизм и постимпрессионизм в искусстве Европы XIX в.
Тема 7. Символизм и стиль модерн в искусстве Европы XIX в.
Тема 8. Развитие стилевых и художественных направлений в искусстве Европы XIX в.

Раздел VI. Искусство России XIX – начала XX вв.

- Тема 1. Архитектура России второй половины XIX – начала XX в.
Тема 2. Реализм в искусстве России второй половины XIX в. Товарищество передвижных художественных выставок.
Тема 3. Деятельность художественных объединений России конца XIX – начала XX в.
Тема 4. Стиль модерн в искусстве России конца XIX – начала XX в.
Тема 5. Стиль модерн в архитектуре России.
Тема 6. Проблема синтеза искусств в Русской художественной культуре Серебряного века.

Раздел VII. Искусство Европы и США XX – начала XXI вв.

- Тема 1. Общая характеристика искусства Европы и США XX в.
Тема 2. Экспрессионизм в искусстве Европы.
Тема 3. Кубизм в искусстве Западной Европы, его эволюция.
Тема 4. Футуризм и геометрическая абстракция в искусстве Европы XX в.
Тема 5. Функционализм и стиль Ар Деко в искусстве Европы XX в.
Тема 6. Дадаизм и сюрреализм в искусстве Европы XX в.
Тема 7. Художественные направления постмодернизма в искусстве Европы и США второй половины XX в.
Тема 8. Новейшие художественные направления в искусстве Европы и США конца XX – начала XXI вв.

Раздел VIII. Искусство России XX – начала XXI вв.

- Тема 1. Авангард в искусстве России начала XX в.
Тема 2. Архитектура России XX в.
Тема 3. Соцреализм и советское искусство России XX в.
Тема 4. Нонконформизм в искусстве России второй половины XX в.
Тема 5. Новейшие художественные направления в искусстве России конца XX – начала XXI вв.

Б1.О.7 АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Цели дисциплины:

- освоить научно-теоретические основы академического рисунка;
- формировать практический опыт реалистического изображения натуральных объектов окружающей действительности;
- способствовать формированию конструктивного, пространственного, художественно-образного мышления, графической культуры дизайнера в процессе освоения академического рисунка.

Формируемые компетенции:

способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления) (ОПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Пространственный рисунок геометрических предметов и архитектурных форм.

- Тема 1.1. Простой натюрморт из 3-х геометрических тел.
- Тема 1.2. Простой натюрморт из 3-4-х геометрических тел.
- Тема 1.3. Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой.
- Тема 1.4. Натюрморт с гипсовым орнаментом.

Раздел 2. Пластическая анатомия головы человека. Рисование черепа человека.

- Тема 2.1. Рисунок гипсовой модели головы «обрубков» в 1-2 х ракурсах.
- Тема 2.2. Рисунок гипсовых частей лица – слепков со скульптуры Микеланджело «Давид».
- Тема 2.3. Рисунок черепа человека в 3-х ракурсах.
- Тема 2.4. Рисунок экорше Гудона.

Раздел 3. Рисование гипсовой головы человека.

- Тема 3.1. Рисунок гипсовой головы Дианы.
- Тема 3.2. Рисунок гипсовой головы Аполлона.
- Тема 3.3. Рисунок гипсовой головы Вольтера.
- Тема 3.4. Рисунок гипсовой головы Гаттамелаты.

Раздел 4. Рисование головы человека.

- Тема 4.1. Рисунок головы живой натуры. Зарисовки, длительный портрет.
- Тема 4.2. Рисунок портрета натурщицы с ярко выраженной анатомической характеристикой.
- Тема 4.3. Поясной портрет натурщика с руками.

Раздел 5. Рисование частей тела человека.

- Тема 5.1. Сравнительный рисунок руки скелета, руки живой натуры и гипсовой анатомической модели кисти.
- Тема 5.2 Сравнительный рисунок ноги скелета, живой и гипсовой модели ноги.
- Тема 5.3. Рисунок гипсовой модели кисти руки в двух ракурсах.

Раздел 6. Пластическая анатомия фигуры человека. Рисунок скелета человека.

- Тема 6.1. Рисунок скелета человека. Линейно-конструктивный и линейно-тоновой рисунок.
- Тема 6.2. Рисунок анатомической фигуры Гудона (мышечная анатомия) в 1-2-х ракурсах.
- Тема 6.3. Рисунок обнаженной фигуры человека с прорисовкой скелета. Линейно-конструктивный и линейно-тоновой рисунок.

Раздел 7. Рисование фигуры человека.

- Тема 7.1. Рисунок обнаженной сидящей женской фигуры в легком повороте.
- Тема 7.2. Рисунок обнаженной мужской фигуры в легком движении.
- Тема 7.3. Рисунок одетой сидящей фигуры в легком повороте с предметом в руках.

Б1.О.8 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Цели дисциплины:

- освоить научно-теоретические основы академической живописи;
- формировать практический опыт реалистического изображения натуральных объектов окружающей действительности;
- способствовать формированию образно-пластического, пространственного, художественно-образного мышления, живописной культуры дизайнера в процессе освоения академической живописи.

Формируемые компетенции:

способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления) (ОПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Натюрморт.

Натюрморт из фруктов и цветов (осенний). Натюрморт из 2-3-х предметов. Тематический натюрморт. Натюрморт с гипсовым торсом. Натюрморт с музыкальными инструментами. Натюрморт тематический с элементами стилизации. Тематический натюрморт (осенний). Натюрморт в интерьере с обнаженной гипсовой фигурой. Творческий натюрморт.

Раздел 2. Портрет.

Этюд головы натурщика. Этюд головы натурщика. Этюд головы натурщика. Портрет с плечевым поясом. Портрет с плечевым поясом.

Раздел 3. Портрет с руками.

Портрет с руками на пленэре. Портрет с руками. Портрет с руками тематический. Портрет с руками в интерьере.

Раздел 4. Одетая фигура.

Одетая фигура. Одетая фигура в интерьере. Одетая фигура в интерьере против света. Одетая фигура на пленэре. Постановка из двух фигур. Одетая фигура в интерьере. Постановка из 2-х фигур в интерьере.

Раздел 5. Обнаженная фигура.

Гипсовая обнаженная фигура с музыкальными инструментами и драпировками. Обнаженная фигура. Обнаженная фигура в интерьере. Обнаженная фигура с элементами стилизации.

Б1.О.9 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА

Цели освоения дисциплины:

усвоение истории дизайна и теоретических 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.

Б1.О.10 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Цели дисциплины:

- усвоение теоретических и технологических основ проектирования в предметном, средовом и графическом дизайне;
- формирование и развитие профессионального концептуально-образного мышления дизайнера;
- формирование практических умений разработки дизайн-концепций и системы художественных образов в проектных вариантах объектов дизайна.

Формируемые компетенции:

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);

способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях (ОПК-2);

способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления) (ОПК-3);

способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики (ОПК-4).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические основы дизайн-проектирования.

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

Часть 2. Проектирование в графическом дизайне.

Раздел 2.1. Проектирование знаков и логотипов

Знаки и знаковые системы, их применение в дизайне. Знаки-индексы и их сигнальная функция. Иконические знаки и их модельная функция. Изоморфное соответствие иконических знаков и объектов. Изображения: схемы, диаграммы, чертежи. Знаки-символы: эмблемы, гербы, художественно-графические символы. Символ как отражение сущности абстрактных идей в

чувственно-наглядной форме. Функционирование знаков-символов как средства информации. Пиктография как знаково-символическая система и ее функции. Икотип и логотип. Виды и особенности икотипов. Виды и назначение логотипов. Интеграция знаков и логотипов.

Раздел 2.2. Проектирование плаката

Классификация плакатов: по содержанию, по назначению, по целям воздействия, по способам воздействия. Политический и социальный плакат. Рекламный плакат. Культурно-зрелищный плакат. Афиша как разновидность рекламного плаката. Технология разработки плаката. Определение проблемного поля. Формирование идеи. определение целевой аудитории, цели и способа воздействия плаката. Художественные средства плаката. Смысловые художественные средства. Виды и функции изображений в плакате. Текст в плакате и его функции: выражение идеи, конкретизация смысла. Формообразующие художественные средства. Виды композиции, назначение и функции цвета в плакате. Шрифт как графическая форма текста и его стилистика.

Раздел 2.3. Проектирование фирменного стиля и графического комплекса.

Понятие стиля. Стиль эпохи. Художественный стиль. Стиль в дизайне. Стиль как критерий формообразования и выражения содержания. Понятие фирменного (корпоративного) стиля, его функции и назначение. Структура фирменного стиля: визуально-графические, организационно-коммуникативные и производственные компоненты. Компоненты и носители фирменного стиля. Разработка концепции фирменного стиля. Определение основных стилеобразующих компонентов. Официальные константы фирменного стиля. Фирменный и товарный знак, требования к их разработке, условия и правила регистрации. Технология разработки фирменных и товарных знаков. Цветографическая стилистика. Фирменный шрифт.

Раздел 2.4. Иллюстрации в графическом дизайне.

Общее понятие иллюстрации.

Классификация иллюстраций: по методу передачи информации, по расположению, по содержанию, по назначению, по графическим средствам, по цветам изображаемых элементов, по способам расположения на полосе (*при верстке*), по технике исполнения и т.д.

Особенности и назначение иллюстраций в графическом дизайне.

Раздел 2.5. Проектирование упаковки и малых форм полиграфии.

Упаковка как объект проектирования. Определение понятий «Упаковка», «Плоская упаковка», «Объемная упаковка», «Комплексная упаковка». Особенности дизайна упаковки. Пластическая и графическая моделировка упаковки. Эстетические и функциональные особенности упаковки. Информационная и рекламная функция упаковки. Форма и конструктивное решение упаковки. Образно-графическое решение упаковки. Фирменная упаковка как компонент корпоративного стиля. Пластическая и графическая разработка комплексной упаковки. Малые формы полиграфии. Информационно-сервисные элементы. Рекламные объекты полиграфии. Открытка как объект дизайн-проектирования. История возникновения открытки. Конструктивные характеристики открытки: вид, размер, конструкция, форма. Функциональная обусловленность проектирования открыток. Классификация открыток. Материальное воплощение дизайн-формы. Требования к макету. Изобразительные элементы и художественные приемы. Стилиевое единство изображения и текста в открытке. Тематические серии открыток. Календарь как объект дизайн-проектирования и вид полиграфической продукции. История возникновения и развития Виды календарей. Функциональное назначение. Структура и конструкция. Информативность и художественный образ. Проектирование многостраничного календаря.

Раздел 2.6. Издательский проект.

Дизайн многостраничных изданий. Газетно-журнальный дизайн. Многостраничные буклеты и проспекты. Макетирование многостраничных изданий. Основные элементы изданий. Обложка, страницы. Конструктивное решение издания. Дизайн основных элементов многостраничных изданий. Соотношение изобразительных и текстовых элементов. Виды иллюстраций и способы их выполнения. Проектирование многостраничного проспекта.

Технология разработки проспекта. Тематика и назначение, целевая аудитория. Основные аспекты содержания, тематические рубрики. Заголовки и шрифтовая графика. Подбор иллюстративного материала. Верстка. Технология предпечатной подготовки многостраничного издания. Художественное редактирование. Создание опытного образца многостраничного проспекта.

Раздел 2.6. Комплексный графический проект.

Комплексный графический проект *Формируемые Защита 13* по теме выпускной квалификационной работы. Определение целей и задач проектирования, объекта и предмета проектирования, методов проектирования. Предпроектный анализ. Реферирование теоретических источников. Анализ практики проектирования аналогичных объектов. Анализ проблемной ситуации. Определение состава проекта. Концептуальное проектирование. Функциональные аспекты проекта. Методы поиска и формирования идей. Концептуальные подходы и основные идеи проекта. Художественно-образное проектирование. Основные визуальные и художественные образы проекта, их стилистика. Композиционное и колористическое решение проекта.

Часть 3. Графическое проектирование в предметном и средовом дизайне.

Раздел 3.1. Графическое проектирование в дизайне среды.

Типология форм архитектурной среды. Малые архитектурные формы в средовом дизайне. Макетирование, анализ масштабных связей. Эргодизайн. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Нормативная документация. Состав проекта. Современные тенденции средового проектирования. Интерьер. Суперграфика в интерьере. Колористика среды. Праздничное освещение. Ландшафтное проектирование. Исторический обзор. Сады Востока и их влияние на ландшафтное искусство Запада. Принципы регулярных садов. Язык пейзажного стиля в ландшафтном искусстве. Традиции Русского парка. Зеленый город XX и XXI в. Современные тенденции ландшафтного дизайна. Основные виды зеленых насаждений. Дендрологический состав. Композиция малого сада. Генплан. Видовые точки. Площадка отдыха. в городском сквере. Фитодизайн. Зимний сад в интерьере. Праздничное оформление общественных зон.

Раздел 3.2. Графическое проектирование в предметном дизайне.

Основные объекты промышленного дизайна. Эргономические и антропометрические факторы проектирования в промышленном дизайне. Принципы формообразования промышленных изделий. Конструкторская разработка в дизайн-проектировании. Процесс художественного конструирования, стадии проекта. Основные типы проектных задач. Особенности изобразительных средств проектной графики. Разработка фрагментов и деталей. Создание двухмерных изображений. Проекция для создания 3D студии. Виртуальное прототипирование. Визуализация трехмерной модели. Макетирование в промышленном дизайне. Проектирование отдельных промышленных образцов. Проектирование предметов быта без сложной электронной начинки. Проектирование предметов мебели, светильников, детских игрушек. Проектирование предметной сувенирной продукции оригинальной объемной формы.

Раздел 3.3 Графическое проектирование средств транспорта.

Классификация средств транспорта. Ретроспективные и современные модели. Футуристическое проектирование транспортных средств. Учет аэродинамики и эргономики. Основы общей компоновки автомобиля. Типы кузовов. Специфические средства динамичной композиции. Виды и особенности динамичной формы. Создание двухмерных изображений. Проекция для создания 3D студии. Виртуальное прототипирование. Визуализация трехмерной модели. Проектирование электрических транспортных средств для передвижения на небольших скоростях в пределах города. Проектирование шоу-каров для рекламных целей: автомобиль-бутерброд, сотовый телефон, чемодан и т.п. Приемы трансформации формы серийного автомобиля для рекламных целей. Рекламные автофургоны. Основы автотюнинга. Конструкторская и художественно-образная составляющая проектирования средств транспорта.

Раздел 3.4. Проектирование в графическом фэшн-дизайне.

Фэшн-дизайн в структуре проектирования. Фэшн-дизайн как специфический вид дизайна. Стиль и мода в дизайне костюма. Основные понятия и терминология: фэшн-дизайн, мода, стиль, тенденции, тренд.

Графическое изображение в проектировании костюма. Виды эскизов. Фор-эскиз. Особенности разработки фор-эскиза. Фиксация первоначальных представлений автора о форме костюма. Творческий эскиз. Особенности разработки творческого эскиза. Рекламно-графический эскиз. Особенности разработки рекламно-графического эскиза. Фэшн-иллюстрация, фэшн-альбом, рекламная журнальная страница, плакат и др. Особенности стилизации фигуры для рекламной графики.

Б1.О.11 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ

Цель дисциплины:

- формирование умений и получение опыта научно-исследовательской работы в области профессиональных задач дизайна.

Формируемые компетенции:

способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях (ОПК-2).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Направления научных исследований в дизайне.

1.1. Инновационные тенденции развития современного графического дизайна: современные мощные графические программы, применение новых материалов и технологий на базе научных исследований и открытий, новые формы организации производства, труда, обслуживания, управления, изучения и внедрения передового опыта развитых стран, подготовка молодых квалифицированных специалистов, владеющих современными графическими редакторами.

1.2. Исследование проблем теории графического дизайна и их применение на практике. Философские основы графического дизайна. Экономическая стратегия дизайна. Совершенствование компьютерных технологий для графического дизайна.

1.3. Исследование терминологических проблем дизайна. Исследование концептуальных подходов в дизайн-проектировании. Исследование стилистических проблем дизайна.

1.4. Графический дизайн и его реализация в современных мультимедийных средствах, плакатной графике, в товарных знаках, в проектировании фирменного стиля.

Раздел 2. Методы исследования.

2.1. Эвристические (теоретические) методы исследований. Отсутствие общепринятой классификации методов научного 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.

2.2. Эмпирические (прикладные) методы исследований. Методы эмпирического научного исследования, применяемые в области графического дизайна: метод моделирования, опрос (анкетирование, интервьюирование), метод «дельфы», метод словесного воспроизведения, метод графического воспроизведения и другие эмпирические методы. Характеристика, отличительные особенности, достоинства и недостатки эмпирических методов исследования. Составление программы и проведение эмпирического исследования.

Раздел 3. Информационные ресурсы в области графического дизайна

3.1. Первичный документальный поток в области ГД: состав, структура. Понятие о документальных потоках. Первичный документальный поток, его составляющие и место в

структуре информационных ресурсов общества. Актуализация документов: причины и формы ее проявления.

Состав и характеристика документального потока в области графического дизайна.

3.2. Информационные издания: назначение, виды, структура. Система информационных изданий как средство мониторинга вторичных документальных потоков. Алгоритм выбора системы информационных изданий для профессиональной подготовки бакалавра.

Раздел 4. Аналитико-синтетическая переработка информации.

4.1. Научный текст: стиль, структура. Многообразие научных документов и их взаимосвязь с научным исследованием: отчет о научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе, статья, тезисы, диссертация, монография. Разновидности научной литературы: научно-гуманитарная и научно-техническая, учебная, научно-популярная и т.д. Виды информации в тексте научного документа.

4.2. Виды цитирования и способы оформления библиографических ссылок в научных текстах. Понятие цитаты. Функции цитат в научных текстах. Требования к цитированию. Правила цитирования и оформления цитат. Понятие «библиографическая ссылка».

4.3. Технология подготовки научно-аналитического обзора. Виды обзоров. Особенности составления обзоров как продуктов аналитико-синтетической переработки информации. Технология и основные этапы формализованного составления научно-аналитического обзора.

4.4. Технология подготовки электронной презентации. Многозначность понятия «презентация». Электронная презентация как способ представления материалов научного доклада, выступления, лекции и т.п. Требования к электронной презентации. Планирование презентации, подготовка содержания презентации, техническая реализация презентации.

Б1.О.12 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ

Цели дисциплины:

- формирование представлений об основных принципах построения и функционирования компьютерных систем и программного обеспечения, позволяющих самостоятельно овладевать непрерывно появляющимися новыми техническими и программными средствами;
- овладение современными средствами компьютерной техники, современным программным обеспечением, связанным с подготовкой и редактированием документов, анализом и хранением данных, поиском информации, коммуникацией для решения задач, связанных с профессиональной деятельностью в области предметного, средового и графического дизайна;
- овладение современными информационными технологиями для создания графических образов, проектной документации, компьютерного моделирования.

Формируемые компетенции:

способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики (ОПК-4);

способен решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Общие вопросы информатики.

Информация, интуитивное представление и уточнение понятия информации. История развития и место информатики среди других наук, информационные ресурсы общества. Информационные системы и информационные и компьютерные технологии в дизайне. Основные понятия информатики (сигнал, данные, информация). Дискретная и непрерывная информация. Дискретизация непрерывной информации (звук, изображение). Способы

представления дискретной информации в компьютерных системах (кодирование). Единицы измерения объема информации.

Раздел 2. Аппаратные и программные средства IBM-совместимых персональных компьютеров (PC).

Современный компьютер как совокупность аппаратуры и программных средств, предназначенная для обработки информации. Структурная схема компьютера – центральный процессор, оперативная память, системная шина, энергонезависимая память (HDD, SSD), внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода). Структура программного обеспечения современного персонального компьютера и назначение отдельных составляющих программного обеспечения. Системное программное обеспечение (операционная система, базовая система ввода/вывода). Прикладное программное обеспечение и его разновидности. Системы программирования.

Раздел 3. Основные функции и принципы организации операционных систем Windows.

Основные компоненты операционной системы Windows (загрузчик, ядро, драйверы, файловая система). Свойства операционной системы Windows: многозадачность, графический интерфейс, технология «plug and play», встроенная поддержка сетевых возможностей. Основные понятия, связанные с управлением работой прикладных программ в среде операционной системы Windows: «окно», событие, функция (метод), меню, команда, «выделенный объект».

Файловая система операционной системы Windows – файл, папка. Имена файлов и папок, структура имени файла – имя файла, расширение имени файла. Указание локализации файла (путь доступа к файлу). Программы для работы с файлами и папками в среде Windows («файловые менеджеры»). Сервис файловой системы: проверка целостности системы, упорядочение диска, резервное копирование и архивирование.

Раздел 4. Пакет прикладных программ Microsoft Office.

Общие сведения о пакетах «офисных» прикладных программ Microsoft Office и Open Office (состав пакетов, назначение отдельных программ).

Пакет Microsoft Office. Текстовый редактор Microsoft Word: назначение, основные возможности работы с текстом, форматирование документа и текста (простейшие полиграфические понятия: поля, колонтитулы, абзац и его параметры, шрифт и его параметры), таблицы, возможности работы с графикой, ввод и редактирование математических формул, понятие о стилях и шаблонах.

Электронные таблицы Microsoft Excel. Применение электронных таблиц: вычисления, анализ данных, поддержка принятия решений. Организация работы с документом Excel (рабочая книга, рабочий лист). Основные понятия (ячейка, формула, относительная ссылка, абсолютная ссылка, смешанная ссылка). Операции с объектами рабочего листа (копирование, перемещение, распространение, форматирование), построение и редактирование диаграмм, стандартные функции рабочего листа, статистический анализ данных, надстройки Excel («Подбор параметра», «Поиск решения», «Пакет анализа»).

Система управления базами данных (СУБД) Microsoft Access. Модели данных. Реляционная модель. Структура базы данных, основанной на реляционной модели. Назначение и конструирование таблиц, запросов, форм и отчетов. Связи в реляционной базе данных. Эксплуатация баз данных: концепции файл-сервер и клиент-сервер.

Обмен данными между документами различных программ пакета Microsoft Office. Программа подготовки и демонстрации презентаций Microsoft PowerPoint. Сканирование изображений. Оптическое распознавание текста, качество распознавания. Программы для сканирования изображений и оптического распознавания текста: Microsoft Office Document Scanning и Microsoft Office Document Imaging. Сравнение современных программ оптического распознавания текста. Обработка графической информации, растровая и векторная графика. Программа для редактирования графики Microsoft Office Picture Manager

Раздел 5. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей.

Локальные и глобальные компьютерные сети, основные характеристики и тенденции развития. Структура сети. Основные функции сети. Важнейшие технические параметры сети. Устройство локальных и корпоративных сетей (на примере сети КемГУКИ). Работа в локальной сети Windows 7. Работа в глобальной сети Internet, использование электронной почты и других информационных служб (WWW, FTP и др.). Работа с WWW браузерами (Microsoft Internet Explorer). Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях, шифрование, электронная цифровая подпись, антивирусная защита.

Раздел 6. 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.

Б1.О.13 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цель дисциплины:

- создание системы представлений о социальной роли культуры, гуманитарной сферы в формировании гармонично развитой личности, ее субъективных качеств в решении задач развития гражданского общества и укрепления единства народов Российской Федерации.

Формируемые компетенции:

способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации (ОПК-8).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Ценностно-нормативная цивилизационная составляющая государственной культурной политики.

Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной политике. Воспитательная составляющая государственной культурной политики.

Раздел 2. Государство и культура в современной России.

Государство как субъект культурной политики. Нормативная правовая база реализации культурной политики. Культурная политика как фактор национальной безопасности. Культурный суверенитет.

Раздел 3. Инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры.

Государственные органы управления в сфере культуры. Институты культурной жизни в системе культурной политики. Информационное обеспечение сферы культуры.

Раздел 4. Основные направления государственной культурной политики современной России.

Экономика культуры и культурные индустрии. Культурно-языковая политика. Этнокультурная политика. Традиционная культура как объект культурной политики. Культурная политика в сфере профессионального искусства. Культурная политика в сфере науки и образования. Просветительская деятельность в сфере культуры. Молодежь и культурная политика. Развитие творческого потенциала личности и культурная политика.

Раздел 5. Культурное наследие народов Российской Федерации.

Русская культура и государственная культурная политика. Материальное культурное наследие. Нематериальное культурное наследие. Сохранение культурного наследия в условиях глобализации.

Раздел 6. Содержание и приоритеты региональной культурной политики.

Региональный уровень реализации культурной политики. Культурная политика как фактор регионального развития.

Раздел 7. Международная культурная политика Российской Федерации.
Культура как «мягкая сила». Российское культурное наследие за рубежом.
Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.

Б1.О.14 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК И ФЕСТИВАЛЕЙ ДИЗАЙНА

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 выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (ОПК-5).

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.О.15 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Цель дисциплины:

формирование у обучающихся целостной системы знаний основных закономерностей и принципов развития педагогической науки, развитие профессионального мышления и формирование профессионального мировоззрения будущих специалистов, усвоение закономерностей психических познавательных процессов.

Формируемые компетенции:

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3);

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);

способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах (УК-9);

способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования (ОПК-7).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение в психологию.

Предмет и задачи психологии. Место психологии в системе наук. Изменение и расширение предмета психологии с древнейших времен до настоящего времени. Система феноменов, изучаемых в современной психологии. Психология как система развивающихся наук. Структура современной психологии. Отраслевые психологические науки. Методология и методы психологии. Основные этапы и классификация методов психологического исследования. Психодиагностика как наука и как практическая деятельность. Методы психологической коррекции и психотерапии.

Раздел 2. Психология личности.

Введение в психологию личности. Общее представление о личности в психологии. История исследования и проблема психодиагностики личности. Формирование и развитие личности. Понятие устойчивости личности. Теории личности зарубежной психологии. Основные направления теорий личности и перспективы исследований. Психология способностей. Классификация способностей и уровни их развития. Основные закономерности процесса формирования и развития способностей в онтогенезе. Темперамент. Психология характера.

Раздел 3. Психология деятельности и познавательных процессов.

Психология деятельности. Структура деятельности. Психические процессы как внутренние компоненты деятельности. Виды и развитие человеческой деятельности.

Раздел 4. Психология межличностных отношений.

Психология общения. Понятие и виды общения. Психология малых групп. Коллектив как группа высшего уровня развития. Структура малой группы. Межличностные отношения в группах и коллективах. Личность в группе. Аспекты положительного и отрицательного влияния группы на личность.

Раздел 5. Теоретико-методологические основы педагогики.

Объект, предмет, функции и задачи педагогики. Методология и методы педагогических исследований.

Раздел 6. Образование как общечеловеческая ценность, социокультурный феномен и педагогический процесс.

Образование как социальный феномен и педагогический процесс. Образовательная система современной России. Профессиональная деятельность и личность педагога. Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов и учащихся.

Раздел 7. Воспитание ценностного отношения к наследию народной культуры

Понятия «ценность» и «ценностное отношение». Педагогический потенциал народного художественного творчества. Педагогические методы воспитания ценностного отношения. Методы диагностики ценностного отношения.

Раздел 8. Теоретические и методические основы обучения (Дидактика) и основы воспитания.

Процесс обучения как целостная система. Закономерности и принципы обучения. Методы, формы и средства обучения. Основные концепции и подходы к обучению. Взаимосвязь педагогики с другими науками. Воспитание в целостном педагогическом процессе. Закономерности и принципы воспитания. Методы воспитания и их классификация.

Раздел 9. Научно-методологические основы педагогических технологий.

Понятие педагогической системы, ее источники и составные элементы. Философские основания различных педагогических систем и технологий. Современные педагогические технологии и их характеристика. Основные личностно-ориентированные технологии и их характеристика.

Б1.О.16 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

Цели дисциплины:

- формировать готовность к выполнению преподавательской профессиональной деятельности в образовательных учреждениях различного типа и решению психолого-педагогических задач в сфере художественного образования;
- способность к планированию учебного процесса и выполнению методической работы по художественно-эстетической направленности.

Формируемые компетенции:

способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования (ОПК-7).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Общие принципы художественного образования и дизайн-образования.

- 1.1. Методика как предмет изучения.
- 1.2. Краткая история методов обучения рисованию.
- 1.3. Краткая история дизайн-образования.
- 1.4. Учебно-методическое обеспечение преподавания специальных дисциплин.
- 1.5. Современное художественное образование в России: информационное обеспечение.
- 1.6. Программы по изобразительному искусству для среднего общего образования.
- 1.7. Общеобразовательные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств для дополнительного образования детей.
- 1.8. Основные профессиональные образовательные программы по художественным специальностям среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основы организации и содержания учебного процесса в художественном образовании и дизайн-образовании.

- 2.1. Урок и учебное занятие как основные формы организации занятий по изобразительному искусству и дизайну в образовательных учреждениях различного типа.
- 2.2. Современные подходы к наглядным средствам обучения.
- 2.3. Современные художественные технологии в учреждениях дополнительного образования детей.
- 2.4. Система контроля знаний и умений обучающихся.

Б1.О.17 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Цель дисциплины:

формирование физической культуры и спорта личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Формируемые компетенции:

способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);
способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах (УК-9).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретический.

- 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
- 1.2. Социально-биологические основы физической культуры.
- 1.3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья.
- 1.4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
- 1.5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
- 1.6. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.
- 1.7. Методика составления комплекса самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности.
- 1.8. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.

Раздел 2. Методико – практический.

- 2.1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
- 2.2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.
- 2.3. Методика составления комплекса самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности.
- 2.4. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.

Раздел 3. Практический.

- 3.1. ОФП. Круговая тренировка.
- 3.2. Содержание и нормативные требования по лёгкой атлетике.
- 3.3. Лыжная подготовка.
- 3.4. Атлетическая гимнастика.
- 3.5. Спортивные игры (баскетбол).
- 3.6. Спортивные игры (волейбол).
- 3.7. Футбол.
- 3.8. Спортивные игры (бадминтон).
- 3.9. Настольный теннис.
- 3.10. Элементы аэробики.
- 3.11. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.

Б1.О.18 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Цель дисциплины:

формирование общекультурных компетенций, связанных с поддержанием должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Формируемые компетенции:

способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);
способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах (УК-9).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретический.

- 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
- 1.2. Социально-биологические основы физической культуры.
- 1.3. Учет возрастных, физиологических, гендерных и функциональных особенностей при занятиях физической культурой и спортом.
- 1.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом.
- 1.5. Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий избранным видом спорта.
- 1.6. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
- 1.7. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
- 1.8. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте.

Раздел 2. Практический.

2.1.Методико-практический: овладение методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для повышения уровня функциональных и двигательных способностей обучающегося;

2.2.Учебно-тренировочный: развитие физических качеств средствами видов спорта; укрепления физического здоровья, достижения профессиональных и жизненных целей личности специалиста.

ОФП. Круговая тренировка. Лёгкая атлетика. Лыжная подготовка. Спортивные игры. Подвижные игры. Элементы аэробики. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся.

2.3. Контрольный.

Б1.В. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Б1.В.1 ОСНОВЫ ПРАВА

Цель дисциплины:

содействие успешной социализации обучающихся путем повышения уровня правосознания и правовой культуры студентов.

Формируемые компетенции:

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);

способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11).

Содержание дисциплины:

Тема 1. Государство и право как взаимосвязанные явления.

Понятие и признаки государства, его функции. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие, признаки и принципы права. Источники права.

Тема 2. Система российского права.

Понятие и признаки нормы права, её элементы и виды. Нормативные правовые акты, их виды. Понятия правового института и отрасли права. Основные институты и отрасли российского права.

Тема 3. Основы конституционного права РФ.

Основы конституционного строя РФ. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ. Конституционные обязанности. Государственно-территориальное устройство РФ. Правовой статус Президента, Федерального Собрания и Правительства РФ.

Тема 4. Основы административного права РФ.

Понятие и предмет административного права, методы административно-правового регулирования. Административное правонарушение и административная ответственность.

Тема 5. Основы гражданского права РФ.

Понятие и предмет гражданского права, методы гражданско-правового регулирования. Гражданские правоотношения: понятие и виды. Правовое положение физических лиц. Правовое положение юридических лиц. Понятие и содержание права собственности. Понятие и основные виды договоров. Общие положения об обязательствах.

Тема 6. Основы семейного права РФ.

Понятие и предмет семейного права. Условия заключения брака в РФ. Основания прекращения брака. Имущественные отношения супругов. Брачный договор. Алиментные отношения.

Тема 7. Основы трудового права РФ.

Понятие и предмет трудового права. Содержание трудовых правоотношений, основания их возникновения и прекращения. Понятие трудового договора, его виды. Основания расторжения и прекращения трудового договора.

Тема 8. Основы уголовного права РФ.

Понятие и предмет уголовного права. Основания уголовной ответственности. Понятие и виды преступлений. Понятие и виды уголовных наказаний. Основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Б1.В.2 ЭКОНОМИКА

Цель дисциплины:

формирование основ экономического мышления и экономической культуры, социальная адаптация бакалавров к происходящим изменениям в экономической структуре российского общества, формирование навыков аргументированных суждений и принятия самостоятельных решений по экономическим вопросам, развитие интереса и способности к деятельности в сфере экономики и предпринимательства.

Формируемые компетенции:

способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-10).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение в экономику

Тема 1.1. Экономика как наука.

Тема 1.2. Модели организации экономических систем.

Раздел 2. Микроэкономика

Тема 2.1. Рыночные законы и основы теории потребительского поведения.

Тема 2.3. Формирование предпринимательского капитала. Издержки производства.

Тема 2.2. Предпринимательство. Коммерческие и некоммерческие организации.

Тема 2.4. Доходы от факторов производства.

Раздел 3. Макроэкономика.

Тема 3.1. Основные макроэкономические показатели.

Тема 3.2. Динамическое равновесие и цикличность в экономике. Экономический рост.

Тема 3.3. Безработица и инфляция как формы макроэкономической нестабильности.

Тема 3.4. Денежно-кредитная система и монетарная политика.

Тема 3.5. Бюджетная система и бюджетно-налоговая политика.

Тема 3.6. Государственное регулирование экономики и социальная политика государства.

Б1.В.3 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Цель дисциплины:

ознакомление с теоретическими аспектами культурологии, изучение которых способствует выявлению существенных характеристик культурной целостности, возможностей ее интерпретации; дать студентам представление об исторической логике развития мировых культур с древнейших эпох по настоящее время.

Формируемые компетенции:

способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические аспекты культурологии.

1.1. Культурология в системе современного гуманитарного знания.

1.2. Понятие культуры и ее определения.

1.3. Культура и цивилизация.

Раздел 2. Исторические типы мировых культур.

- 2.1. Специфика восточных типов культуры.
- 2.2. Античный тип культуры: Древняя Греция и Рим.
- 2.3. История культуры средневековой Европы и Византийской империи.
- 2.4. Европейская культура эпохи Возрождения.
- 2.5. Европейская культура Нового времени (XVII – XIX вв.).
- 2.6. Европейская культура XX – XXI вв.

Б1.В.4 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В РЕКЛАМЕ

Цель дисциплины:

подготовка обучающихся к использованию дизайнерских знаний и навыков в профессиональной деятельности, связанной с разработкой рекламных материалов и организацией рекламных процессов в производственной, торговой, социокультурной сферах.

Формируемые компетенции:

способен производить поиск и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания на создание объектов инфографики, айдентики, рекламы, полиграфии, графического фэшн-дизайна (ПК-2).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Графический дизайн в различных видах рекламы.

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

Раздел 2. Размещение рекламы на различных носителях.

Определение наружной рекламы. Особенности проектирования макетов наружной рекламы. Нестандартные носители рекламы. Наружная реклама. Входная группа. Реклама на транспорте. Реклама в сети интернет. Виды интернет баннеров и сайтов. Реклама на сувенирной продукции. Световая реклама и ее особенности. Флэшанимационная реклама. Печатная реклама. Заголовок. Подзаголовок. Основной текст. Общие недостатки рекламных текстов.

Раздел 3.. Графическое наполнение рекламной кампании.

Рекламная кампания. Нестандартные носители рекламы. Тизеры. Нейминг. Товарный знак и его виды. Логотип. Психология восприятия рекламы. Креатив в рекламе. Юмор в рекламе. Рекламные фестивали. Особенности работы дизайнера. Техническое задание по дизайну. Ребрендинг. Рекламные и корпоративные сувениры. Особенности восприятия цвета. Психологические закономерности восприятия рекламного текста. Принципы выбора визуальных образов и средств. Композиция рекламного объявления. Свойства восприятия. Психология восприятия цвета. Создание оригинальных рекламных макетов.

Б1.В.5 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В ПОЛИГРАФИИ

Цели освоения дисциплины:

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

формирование и развитие визуального художественного мышления в сфере полиграфического дизайна

Формируемые компетенции:

способен производить поиск и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания на создание объектов инфографики, айдентики, рекламы, полиграфии, графического фэшн-дизайна (ПК-2).

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.6 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Цель дисциплины:

освоение обучающимися методов компьютерного моделирования, растровой и векторной графики;
приобретение умений и инструментария для самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения практических задач по компьютерному моделированию дизайн-проектов;
приобретение умений работы в современных графических пакетах и компьютерных системах.

Формируемые компетенции:

способен использовать специальные компьютерные программы для проектирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации (ПК-1).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Растровая графика.

- 1.1. Интерфейс программы Adobe Photoshop. Виды компьютерной графики и форматы изображений.
- 1.2. Цветовые модели. Методы и приемы коррекции изображений средствами программы Adobe Photoshop.
- 1.3. Техника ретуширования, чистка и восстановление деталей изображений. Способы применения фильтров.
- 1.4. Приемы работы с текстом. Свойства текста.

Раздел 2. Векторная графика.

- 2.1. Интерфейс программы CorelDRAW. Способы создания графического изображения в CorelDRAW. Графические примитивы.
- 2.2. Работа с цветом, цветоделение.
- 2.3. Методы работы с текстом. Свойства текста.
- 2.4. Использование спецэффектов, перспективы, тень, объем.

Б1.В.7 ДЕКОРАТИВНАЯ ГРАФИКА

Цели дисциплины:

формирование системы знаний и умений видения образно-пластическим мышлением и всем богатством выразительных средств графического языка;
применение полученных знаний в профессиональной деятельности.

Формируемые компетенции:

способен разрабатывать визуально-художественные образы проектируемых объектов графического дизайна, используя широкий спектр выразительных средств фотографии, композиции, цветографики, шрифтовой и декоративной графики (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Средства декоративной графики.

- 1.1.Графические средства построения композиции: пятно, линия, точка.
- 1.2.Натюрморт из предметов быта.
- 1.3.Натюрморт из предметов «Профессия».
- 1.4.Натюрморт из геометрических тел и гипсового орнамента.
- 1.5.Графическая композиция «Город».

Раздел 2. Сюжетно-анималистическая графика.

- 2.1. Черно-белая графика изображения животных и растений.
- 2.2. Графическая композиция с элементами анималистики и растений.
- 2.3. Гипсовая голова в декоративной графике.
- 2.4. Натюрморт, связанный с определенным стилем. Натюрморт из гипсовых голов и фигур.

Раздел 3. Стилистические направления декоративной графики.

- 3.1. Графическая композиция, посвященная известному деятелю культуры.
- 3.2. Графическая композиция «Сон».
- 3.3. Фигура в интерьере и экстерьере «Автопортрет».
- 3.4. Графическая обработка материала по японской теме.
- 3.5. Графическая композиция на основе японского пятистишья.

Раздел 4. Фигуративная графика.

- 4.1. Графическая композиция с фигуративной графикой «Профессия».
- 4.2. Графическая композиция с фигуративной графикой в круге «Цивилизация».

Б1.В.8 ПРОПЕДЕВТИКА

Цели дисциплины:

- освоить основные категории по композиции в дизайне: законы, правила и средства композиции, принципы и приемы построения и организации художественной формы на плоскости и в объеме;
- сформировать практические умения применения теоретических знаний при выполнении различных видов композиций;
- способствовать формированию конструктивного, художественно-образного мышления и художественно-творческой культуры художника-дизайнера.

Формируемые компетенции:

способен разрабатывать визуально-художественные образы проектируемых объектов графического дизайна, используя широкий спектр выразительных средств фотографии, композиции, цветографии, шрифтовой и декоративной графики (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Художественно-выразительные средства композиции.

- 1.1. Теоретические основы композиции.
- 1.2. Графические средства построения композиции.
- 1.3. Пластические средства построения композиции.

Раздел 2. Средства гармонизации композиции.

- 2.1. Нюанс и контраст.
- 2.2. Динамика и статика.
- 2.3. Симметрия и асимметрия.
- 2.4. Ритм и метр.
- 2.5. Пропорция. Размер и масштаб.

Раздел 3. Основные принципы композиционно-художественного формообразования.

- 3.1. Рациональность и тектоничность. Структурность и гибкость.
- 3.2. Органичность и образность. Целостность.

Раздел 4. Особенности построения различных видов композиций.

- 4.1. Формальная композиция.
- 4.2. Орнаментальная композиция.
- 4.3. Неформальная композиция.

Б1.В.9 КОМПОЗИЦИЯ

Цели дисциплины:

формировать практические умения в использовании приемов и средств гармонизации композиции в процессе выполнения различных видов композиций;

способствовать развитию конструктивного, художественно-образного мышления и художественно-творческой культуры художника-дизайнера.

Формируемые компетенции:

способен разрабатывать визуально-художественные образы проектируемых объектов графического дизайна, используя широкий спектр выразительных средств фотографии, композиции, цветографики, шрифтовой и декоративной графики (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Художественный образ в композиции

1.1. Особенности создания художественного образа в композиции.

Понятие о художественном образе. Форма как основное средство выражения художественного образа в композиции. Особенности восприятия формы на плоскости. Роль формата в композиции.

1.1. Цветовые диапазоны в композиции.

Основные тональные диапазоны в композиции: светлый, средний, контрастный, темный. Ахроматические диапазоны. Хроматические диапазоны. Психологические особенности восприятия различных диапазонов в композиции. Тональные и цветовые диапазоны в практике композиционного формообразования.

1.3. Оригинальная стилистика в композиции.

Понятие о стилистике в искусстве. Выявление стилистических особенностей в произведении искусства: композиционные элементы, цветовые предпочтения, средства композиционного решения. Декоративная обработка композиции в стиле определенного художника.

Раздел 2. Приемы организации и гармонизации в композиции.

2.1. Стилизация и трансформация в композиции.

Виды стилизации. Ступени стилизации. Образный язык стилизации. Отличительные особенности трансформации.

2.2. Композиционный центр.

Композиционный центр и способы его разработки. Правила выделения композиционного центра размером, цветом, расположением. Особенности группировки элементов композиции. Врезка главного элемента в композиции.

2.3. Декоративная композиция.

Орнаментальная композиция: мотив, раппорт, пауза, интервал. Оверлеппинг в декоративной композиции. Модуль в декоративной композиции. Зендудлинг в декоративной композиции.

2.4. Сюжетно-тематическая композиция.

Последовательность работы над сюжетно-тематической композицией: идея, тема, художественный образ, схема сюжетных элементов, сбор изобразительного материала, отбор художественного материала для воплощения художественного образа, детализация в композиции, обобщение. Анализ композиционного решения сюжетно-тематической композиции.

Б1.В.10 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Цели дисциплины:

освоить основные категории цветоведения и колористики в дизайне: общие принципы, законы и правила построения цветовых композиций и приемы цветовой гармонизации; формировать практические умения применения теоретических знаний при выполнении различных видов цветовых композиций; способствовать формированию цветового мышления и цветографической культуры дизайнера.

Формируемые компетенции:

способен разрабатывать визуально-художественные образы проектируемых объектов графического дизайна, используя широкий спектр выразительных средств фотографии, композиции, цветографики, шрифтовой и декоративной графики (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Теоретические основы цветоведения и колористики

Тема 1.1. История цветоведения.

Введение в терминологию: понятие о цветоведении, колористике, колориметрии. Донаучный период в истории цветоведения. Научный период в истории цветоведения: с XVII века и до настоящего времени. Физика цвета и света: опыт И. Ньютона. Понятие о цветовых моделях и системах: двухмерные и трехмерные; цветовой круг; цветовой телло; цветовой шар (сфера). Особенности цветовых систем и моделей: И. Ньютона, М. Харриса, Т. Мейера, И. Цана, А. Манселла, О. Рунге, Й. Иттена и др.

Тема 1.2. Основные характеристики и свойства цвета.

Понятие «цвет». Основные группы цветов: ахроматические и хроматические. Характеристика и свойство ахроматического цвета (светлота). Характеристика и свойства хроматического цвета (цветовой тон, насыщенность, светлота). Структура цвета (на основе цветового круга).

Тема 1.3. Классификация цветовых гармоний.

Понятие о цветовой гармонии. Классификация цветовых гармоний.

Тема 1.4. Зрительное восприятие цвета. Классификация цветовых ассоциаций.

Понятие о восприятии цвета. Физиологические основы восприятия цвета и света: колбочковое и палочковое зрение. Несобственные характеристики цвета. Понятие об цветовой ассоциации. Классификация цветовых ассоциаций.

Тема 1.5. Цвет и психика. Цветовая символика.

Цветовой символизм в истории и культуре человека. Цветовая символика различных эпох. Учение о цвете Й.В. Гёте. Цветовая концепция В. Кандинского. Психофизиологическое и психологическое воздействие цвета на человека. Воздействие цвета на вегетативную нервную систему. Воздействие цвета на центральную нервную систему и психическую деятельность человека. Цветовые предпочтения разных возрастных категорий. Цвет и эмоции человека. Цвет и характер человека.

Раздел 2. Практические основы цветоведения и колористики.

Тема 2.1. Цветовой круг.

Изучение свойств хроматических цветов: изменения цветового тона, насыщенности, светлоты. Разработка двенадцатичастного цветового круга. Освоение приемов механического смешения хроматических цветов.

Тема 2.2. Цветовая шкала ахроматических цветов.

Изучение свойства ахроматических цветов – изменения светлоты (белый, серые, черный).

Тема 2.3. Цветовые гармонии.

Изучение свойств хроматических цветов (на основе цветового круга): изменения цветового тона, насыщенности, светлоты. Освоение приемов механического смешения хроматических цветов.

Тема 2.4. Цветовые ассоциации.

Изучение свойств хроматических и ахроматических цветов. Освоение приемов механического смешения хроматических цветов.

Тема 2.5. Цветовая композиция.

Теория цветовой выразительности. Колорит и цветовая гамма. Форма и цвет. Цветовое равновесие.

Б1.В.11 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Цели дисциплины:

развитие пространственных представлений на основе отображения формы объектов на плоскости;

владение графическим языком дизайнера для выполнения изображений и чертежей, являющихся составной частью дизайн-проекта;

способствовать формированию конструктивного, пространственного, художественно-образного мышления, графической культуры дизайнера в процессе освоения академического рисунка.

Формируемые компетенции:

способен разрабатывать визуально-художественные образы проектируемых объектов графического дизайна, используя широкий спектр выразительных средств фотографии, композиции, цветографики, шрифтовой и декоративной графики (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Элементарные построения в техническом рисовании.

- 1.1. Рисование линий.
- 1.2. Деление отрезков на равные части.
- 1.3. Рисование углов.

Раздел 2. Понятие об аксонометрических построениях.

- 2.1. Особенности аксонометрического рисунка.
- 2.2. Штриховка сечений в аксонометрических проекциях.

Раздел 3. Построение рисунков плоских фигур.

- 3.1. Построение треугольника.
- 3.2. Построение квадрата.
- 3.3. Построение прямоугольника.
- 3.4. Построение правильного шестиугольника.
- 3.5. Построение окружности.
- 3.6. Построение пятиугольника.
- 3.7. Построение восьмиугольника.

Раздел 4. Построение рисунков геометрических тел.

- 4.1. Построение куба.
- 4.2. Построение параллелепипеда.
- 4.3. Построение призмы.
- 4.4. Построение цилиндра.
- 4.5. Построение пирамиды.
- 4.6. Построение конуса.
- 4.7. Построение шара.

Раздел 5. Построение рисунков группы геометрических тел.

- 5.1. Последовательность построения технического рисунка группы геометрических тел.
- 5.2. Построение рисунков из трех геометрических тел.

Раздел 6. Способы передачи светотени в техническом рисунке.

- 6.1. Штриховка.
- 6.2. Шраффрировка.
- 6.3. Оттенение отмывкой.

Раздел 7. Врезка группы геометрических тел.

- 7.1. Построение рисунка из трех геометрических тел.
- 7.2. Построение рисунка из четырех геометрических тел.
- 7.3. Построение рисунка из пяти геометрических тел.

Б1.В.12 ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА

Цель дисциплины:

овладение опытом подготовки дизайн-проекта к презентации и тиражированию средствами полиграфической печати с учетом возможностей современных средств полиграфического воспроизведения изобразительной информации, а также технических и эксплуатационных характеристик запечатываемых материалов.

Формируемые компетенции:

способен осуществлять авторский надзор за исполнением объектов графического дизайна с учетом технологических процессов производства в области полиграфии, упаковки, рекламы (ПК-5).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Технологическое мастерство дизайнера.

1.1. Основные этапы разработки дизайна полиграфической продукции.

Предпроектный анализ по теме: сбор и анализ информации по теме, анализ теоретических источников по теме, анализ практики проектирования аналогичных объектов. Выбор темы объекта проектирования: обоснование выбора темы, анализ проблемной ситуации, факторы выбора темы проекта. Концептуальные подходы и основные идеи проекта: функциональные аспекты проекта, методы поиска и формирования идей. Художественно-образное проектирование по выбранной теме: основные приемы графической и пластической моделировки формы объектов проектирования, основные визуальные и художественные образы проекта, композиционное решение проекта, колористическое решение проекта, шрифтовая графика и т.д. Подготовка макета к печати. Подготовка к просмотру итогов практической работы.

1.2. Макетирование листовой печатной продукции. Особенности разработки дизайна для полиграфии. Комплекс работ по подготовке макета к печати: верстка макета; выбор технологии производства: высокая, глубокая, плоская, трафаретная печать; определение метода печати: цифровая, офсетная, шелкотрафаретная и др.; выбор материалов изготовления: бумага, картон, краска. Способы печатания в полиграфии: плоская (фототипия, литография, офсетная), глубокая (тампонная печать), высокая (флексография, горячее тиснение), трафаретная (шелкография и др.), термография, термотрансфер и пр. Профессиональное компьютерное программное обеспечение.

Раздел 2. Презентационное мастерство дизайнера.

2.1. Портфолио. Систематизация объектов проектирования для портфолио. Описание концепции проекта. Визуальное решение портфолио с учетом особенности объекта проектирования и стилового решения. Иллюстративный поток: эскизы, проекты, фотографии.

2.2. Компьютерные презентации. Оборудование для презентации и обучения. Программные средства подготовки и проведения компьютерных презентаций. Правила разработки презентаций: планирование презентации, единое стилевое оформление, подбор цветовых решений, оптимизация слайдовых последовательностей, выбор формата, устранение отвлекающего фона, устранение ненужных деталей, оптимизация переходных эффектов, использование мультимедийных средств. иллюстративный материал; сохранять общность образной системы в презентации; наглядно представлять проекты на конференциях, выставках, фестивалях, используя современные технологии.

Раздел 3. Технологии производства многостраничной печатной продукции.

3.1. Виды печатных технологий и оборудования издательских комплексов (для «большой» и оперативной полиграфии). Структура издательских комплексов: устройства ввода изображений (барабанные сканеры, слайд сканеры, планшетные сканеры, системы оцифровки видеоизображений, библиотека образцов, цифровые камеры, интернет), системы обработки изображений и ретуши, системы набора текста и корректуры, системы верстки, сервер, системы ввода, системы пробной печати. Основные производственные процессы в полиграфии.

3.2. Структура и параметры многостраничных печатных изданий. Структура полосы издания: колонки, линейки, верхний и нижний колонтитул, межколонник, граница полосы, обрезная метка, обрезной формат, основной текст, рисунок или фото, цитатная вставка, шапка, основной и подчиненный заголовок, буква, красная строка, метка совмещения цветов, сноска, сигнатура, поля, колонцифра. Шрифтовое оформление полосы. Виды размещения текста. Основные параметры издания: формат бумаги, фальцовка, обрезка блока книги, ориентация полосы, стороны, типизация форматов издания. Основные технические правила набора (междусловные пробелы, межбуквенные просветы, концевые строки абзацев,

переносы, размеры разрядки, заголовки, оглавление) и верстки (общие правила, спусковые и концевые полосы, колонцифры, колонтитулы, заголовки, сноски, иллюстрации, подпись к иллюстрации). Виды многостраничных изданий: буклеты, проспекты, книги и т.д.

Раздел 4. Макетирование многостраничных печатных изданий.

4.1. Подготовка многостраничного издания к печати: планирование издания, работа с текстами и графикой, работа со стилями оформления, верстка издания, правка и распечатка оригинал-макета. Планирование издания: выбор вида издания, уточнение типа текстовой и графической информации, создание макета оформления издания, заполнение бланков форм планирования издания, разработка общего вида издания – стиля оформления. Структура издания: разделы, страницы, абзацы, предложения, слова. Схематический макет. Выбор стиля: выбор шрифта, размера (кегля), начертания, типа выравнивания строк (вправо, влево, по формату, по центру), типа табуляции (влево, по десятичной запятой). Модульная сетка (одноколонная, полутораконная, двухколонная, трехколонная, многоколонная) – система непечатаемых вертикальных и горизонтальных линий, разделяющих страницу. Выбор полиграфических способов печатания для многостраничного издания: плоская (фототипия, литография, офсетная), глубокая (тампонная печать), высокая (флексография, горячее тиснение), трафаретная (шелкография и др.), термография, термотрансфер и пр. Технические требования к макету.

4.2. Процесс переплета, брошюровка, склейка.

Б1.В.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

Б1.В.ДВ.1 СПЕЦРИСУНОК В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

. Цель дисциплины:

формирование графической культуры дизайнера через приобретение теоретических знаний и освоение практических приемов спецрисунка.

Формируемые компетенции:

способен разрабатывать визуально-художественные образы проектируемых объектов графического дизайна, используя широкий спектр выразительных средств фотографии, композиции, цветографики, шрифтовой и декоративной графики (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Рисование частей тела человека.

Тема 1. Сравнительный рисунок руки живой натуры. Основные части и кости верхних конечностей человека. Проработка крупных и средних деталей кистей рук. Рисунок предплечья и кистей рук натурщика. Изучение пластических особенностей кисти со стороны ладони и тыльной стороны.

Тема 2. Рисунок полуфигуры с кистями рук сидящего натурщика. Пластическая анатомия руки. Суставы, мышцы, сухожилия. Конструктивные особенности руки. Чашеобразность ладони. Выпуклость обеих формы с тыльной стороны. Разнообразие движений кисти руки и выражение через них эмоций.

Тема 3. Графическая переработка полуфигуры с кистями рук сидящего натурщика. Создание художественно-графического образа полуфигуры с кистями рук сидящего человека. Художественновыразительные средства графики: пятно (тон), линия, точка.

Тема 4. Рисунок анатомической гипсовой модели ноги. Пластическая анатомия ноги. Скелет, мышцы, сухожилия. Характер стопы, ее строения (плюсна, предплюсна, фаланги пальцев); особенности большого пальца.

Раздел 2. Пластическая анатомия фигуры человека.

Тема 5. Рисунок анатомической фигуры Гудона (мышечная анатомия) в 1-2х ракурсах. Основные мышцы человеческой фигуры. Анатомические опорные точки скелета человеческой фигуры. Ведение процесса изображения от общего построения главных масс к

последовательному насыщению их деталями с последующим обобщением, чтобы частности не мешали образной стороне рисунка.

Тема 6. Рисунок гипсовой анатомической руки. Пластическая анатомия руки. Суставы, мышцы, сухожилия. Конструктивные особенности руки.

Тема 7. Рисунок гипсовой кисти руки. Объем и конструктивное строение кисти, выявить характер, пластику модели. При работе над построением необходимо рисовать от общего к частному, анализировать и вычленять большие плоскости и их положение в пространстве.

Тема 8. Рисунок гипсовой стопы. Пластическая анатомия ноги. Характер стопы, ее строения, особенности большого пальца.

Тема 9. Рисунок обнаженной фигуры человека. Передача пропорций и движения основных масс фигуры человека. Изучение пластических особенностей фигуры, обусловленных анатомическим строением.

Тема 10. Графическая переработка обнаженной фигуры человека. Выразительность графического решения фигуры человека. Графическая особенностей фигуры обусловленных анатомическим строением и пластической связью частей.

Раздел 3. Рисование фигуры человека.

Тема 11. 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.

Тема 12. Рисунок двойной постановки. 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.

Тема 13. Графическая переработка двойной постановки. Повторение основ рисования сидящей модели. Особенности выполнения складок одежды. Комплексное решение учебных задач длительного рисунка. Графическое решение рисунка.

Б1.В.ДВ.2 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МАКЕТИРОВАНИЕ

Цель дисциплины:

овладение принципами и технологией художественно-конструкторской разработки объектов дизайна, овладение технологией создания макетов.

Формируемые компетенции:

способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики (ОПК-4).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Конструирование в дизайне.

Конструирование и проектирование, их диалектическая взаимосвязь. Понятие конструирования в философском аспекте. Конструирование как составная часть дизайн-проектирования. Основные принципы и технология художественно-конструкторской разработки объектов дизайна.

Раздел 2. Макетирование в дизайне

Назначение и виды макетов. Перевод графического изображения в макетную форму. Макетирование в графическом дизайне. Макетирование в промышленном, средовом дизайне. Макетирование в дизайне средств транспорта и в дизайне костюма.

Б1.В.ДВ.3 ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ

Цель дисциплины:

формирование способности к созданию декоративности в живописи; формирование живописной культуры художника-дизайнера.

Формируемые компетенции:

способен разрабатывать визуально-художественные образы проектируемых объектов графического дизайна, используя широкий спектр выразительных средств фотографии, композиции, цветографии, шрифтовой и декоративной графики (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Натюрморт.

1.1. Понятие «Декоративная живопись». Художественные материалы и основы, используемые в декоративной живописи (акрил, темпера, масло, акварель). Основные условия выполнения практических заданий.

Тематический натюрморт с элементами стилизации. Локальные декоративные цвета, контрастный тон, силуэт предметов. Творческий подход к выполнению задания.

1.2. Роль линии в композиции.

На основе предыдущего задания выполнить творческий натюрморт с элементами стилизации. Локальные декоративные цвета.

1.3. Тематический натюрморт с элементами стилизации. Натюрморт выполняется в свободной форме на основе полученных знаний. Творческий подход к выполнению задания.

Раздел 2. Портрет.

2.1. Понятие «Касание» в живописи. Портрет у окна. Задание на контражур. Особое внимание уделить касаниям тональных и цветовых пятен. Творческий подход к выполнению задания.

2.2. Роль цветовых рефлексов в формировании формы. Портрет с руками. Передать контраст цвета и тона. Особое внимание уделять передаче колорита.

2.3. Портрет с руками. Портретные характеристики передать с элементами стилизации. 2.4. Портрет с руками в интерьере. Выполняется с элементами стилизации в свободной форме. Творческий подход к выполнению задания.

Раздел 3. Одетая фигура.

3.1. Особенности работы над фигурой человека в интерьере.

3.2. Одетая фигура человека в интерьере. Задачи целостного декоративного живописного решения. Творческий подход к выполнению задания. Задание на стилизацию. Декоративными средствами живописи написать фигуру в интерьере. Творческий подход к выполнению задания.

Б1.В.ДВ.4 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Цель дисциплины:

овладеть знанием свойств, характеристик, выразительных возможностей основных групп материалов, применяемых в дизайне.

Формируемые компетенции:

способен осуществлять авторский надзор за исполнением объектов графического дизайна с учетом технологических процессов производства в области полиграфии, упаковки, рекламы (ПК-5).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Художественные материалы, применяемые в проектной деятельности

Характеристика основных групп художественных материалов. Техники и технологии дизайн-проектирования, их взаимосвязь с применением художественных материалов в проектной деятельности.

Раздел 2. Материалы, применяемые при реализации дизайн-проектов

Характеристика основных групп материалов, применяемых в рекламе и полиграфии. Основные группы материалов, применяемых в архитектуре, строительстве, ландшафтном дизайне. Характеристика основных групп материалов, применяемых в промышленном производстве.

Б1.В.ДВ.5 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН КУЗБАССА

Цель дисциплины:

формирование у обучающихся системных знаний о региональных художественных процессах и развитии изобразительного искусства.

Формируемые компетенции:

способен проектировать объекты визуальной информации, идентификации и коммуникации с учетом региональных особенностей развития изобразительного искусства и дизайна (ПК-4).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Структура изобразительного искусства Кузбасса

Тема 1. Народное искусство – древние традиции, включенные в современность. Высокие достижения теории народного искусства, идущие от русской фольклористики XIX века и художественной критики Серебряного века. Традиции народного искусства в Кузбассе, их этнокультурное происхождение. Взаимодействие телеутских и русских переселенческих декоративных форм. Реконструктивные приметы шорского прикладного творчества. Возникновение и развитие промыслов с использованием местных материалов и старинных крестьянских технологий: керамика, ткачество, резьба по дереву и жести. **Тема 2. Самодеятельное творчество: от досуга к искусству.** Периоды расцвета и угасания самодеятельного творчества на территории региона, обусловленного поддержкой государства или отсутствием ее. Развитие самодеятельных изостудий под руководством профессиональных мастеров. В 70-е годы XX века. Использование методов организации любительского творчества, изобретенных на рубеже XIX-XX веков. Достижения искусствоведения, посвященные выявлению разновидностей самодеятельного искусства: от примитива до подражания профессиональному искусству. Явление самодеятельного искусства в современном художественном процессе. Уникальное значение «Юргинского музея детского искусства народов Сибири и Дальнего Востока»

Тема 3. Профессиональное искусство Кузбасса. История формирования профессионального искусства. Влияние эвакуированных художников из центра страны на развитие искусства в 40-50-е гг. Институты культурной жизни. Творческие союзы актеров, писателей, художников. Пополнение рядов художников специалистами, получившими образование в столичных художественных вузах в 70-80-е гг. Открытие художественных учебных заведений. Создание отделения Союза художников в Кемерове и в 80-е гг. в Новокузнецке. Формальные и подлинные творческие показатели достижений двух объединений. Основные принципы коллективно-творческих перемен в разные периоды истории. Роль художников в созидании эстетической атмосферы городов Кузбасса

Раздел 2. Пластические искусства в художественной культуре Кузбасса.

Тема 1. Тенденции развития архитектуры Кемеровской области. Влияние голландской школы архитектуры на развитие архитектуры в Кузбассе в 20-х годах. Архитектор Й.Б. ван Лохем. Сочетание стиля функционализм с местными строительными традициями. Примеры архитектуры «каменного конструктивизма» (Дворец Труда), здания с признаками авангардной архитектуры 1920-х - начала 1930-х годов (здание гостиницы Притомского участка), классической традиции общего композиционного решения с элементами стиля модерн (Главная контора Копикуза). Сталинский классицизм 50-60-х гг. Стандарты архитектуры 70-80-х гг. церковное строительство 90-х гг. Современная архитектура – следование разным конструктивно-стилистическим образцам. Новые архитектурные ансамбли.

Тема 2. Основные направления живописи. Социалистический реализм – основное направление живописи 40-80-х годов. Разнообразие творческих направлений 80-2000 годов: реализм, авангардизм, примитивизм и другие. Многообразие видов живописи: монументальная (фреска, мозаика, энкаустика, витраж), станковая. Жанры живописи: портрет, пейзаж, бытовая картина, историческая и религиозная живопись.

Тема 3. Графика – разнообразие видов. Влияние творческой дачи «Челюскинская» на развитие художественной графики в России и Кузбассе. Разнообразие видов: литография, офорт, гравюра линогравюра. Многообразие сюжетов: пейзаж, портрет, бытовой жанр. Станковая и книжная графика. Использование традиционных и инновационных технологий в графике.

Тема 4. Скульптура малых и больших форм. Развитие скульптуры в конце 50-х гг. самодеятельные художники: Г.С.Трофимов и Г.Н.Баранов. профессиональные скульпторы Б.А.Пленкин, А.И.Брагин, Н.И.Михайловский. В 70-х гг. пополнение Кемеровской организации СХ выпускниками московских и ленинградских вузов. А.Хмелевской Н. Нестеров, В. Треска. 80-е гг. время создания монументальной скульптуры и развития скульптуры малой формы. 90-е гг. - 2000 гг. установка крупных монументов в Кузбассе. Многообразие видов скульптуры: монументальная (монумент, памятник, монументально-декоративная, рельеф), станковая, скульптура малых форм. Разнообразие используемых материалов.

Тема 5. Декоративно-прикладное искусство и дизайн в контексте социокультурных перемен. Развитие ДПИ от самодеятельного творчества к профессиональному искусству. 80-е гг. - время расцвета. 90-е гг. – период застоя. 2000 гг. возрождение ДПИ как профессионального искусства. Развитие дизайна Кузбасса. Участие В.Селиванова, В.Алексеева, В.Сотникова в экспериментальной студии «Сенеж». Внедрение дизайнерских проектов в пространственной среде Кузбасса. Искусство Кузбасса на рубеже XX-XXI в.в. Выставочная деятельность. Воспитание молодого поколения художников и дизайнеров в ВУЗах Кузбасса.

Раздел 3. Истоки культурного преобразования Кузбасса в 1920-1950-х годах.

Тема 1. Истоки культурного преобразования Кузбасса Процесс заселения Сибири в XVII веке русскими крестьянами-переселенцами. Формирование культуры Кузбасса с конца XVII века. Начало строительства, в том числе храмового. Работы сибирских иконописцев. Живопись и гравюра на религиозные и светские темы. Появление в XIX в. в среде интеллигенции и купечества крупных коллекций живописи. Два обстоятельства способствовали интенсивному развитию культуры Кузбасса в начале XX в.: первое – строительство Транссибирской магистрали, второе – влияние на культуру ссыльных поселенцев и небольшого слоя интеллигенции. Творчество В. Д. Вучичевича-Сибирского.

Тема 2. Изобразительное искусство Кузбасса в 1920-е годы Осуществление ленинской идеи культурной революции, состоящей в активном преодолении безграмотности, в повышении идейно-политического уровня масс и преодолении религиозных предрассудков. Повсеместно сносились церкви, уничтожались лучшие образцы сибирской иконописи. Творчество сибирского зодчего А. Д. Крячкова (Дворец Труда и Щегловская областная больница). Создание «АИК (Автономной индустриальной Колонии)- Кузбасс».

Тема 3. Изобразительное искусство Кузбасса в 1930-1950-е годы. Продолжение строительства жилых и общественных зданий. Работа группы эвакуированных московских и харьковских архитекторов (Цирк, здания школ №16 и №12, мосты: железнодорожный и понтонный, сформирован скелет планировочной структуры городского центра здания «звукового кино», клуба коксохимзавада, гостиницы «Томь», застройки Притомской набережной и др.) развитие профессионального изобразительного искусства. Группа «Художник», Кемеровское областное отделение Всесоюзного кооперативного товарищества художников «Всекохудожник», Кемеровское отделение Союза художников СССР.

Раздел 4. Развитие изобразительного искусства Кузбасса 1960-1980 гг.

Тема 1. Изобразительное искусство Кузбасса в 1960-е годы. Создание Союза художников РСФСР. Первая республиканская выставка «Советская Россия». Учреждение зональных выставок (в сибирском регионе – «Сибирь социалистическая»), которые, начиная с 1964 года, стали проводиться систематически, раз в четыре года. Творчество живописцев А. Н. Кирчанова. Творчество П. А. Чернова, графиков-художников старшего поколения А. М. Ананьин, С. А. Бачевский, А. С. Гордеев, А. С. Холодов. Развитие скульптуры в Кузбассе. Скульпторы Б. А. Пленкин Г. С. Трофимов и Г. Н. Баранов, Н. И. Михайловский.

Тема 2. Изобразительное искусство Кузбасса в 1970-е годы. Творчество Ю. И. Прейсса. Творчество Н.И.Бачинина. Творчество Н. М. Шемарова. Творчество В. С. Зевакина. Графика В.Е. Сотникова. Пополнение Кемеровская организация Союза художников живописцами и скульпторами – Р. И. Корягин, В. Н. Петухов, А.П. Хмелевской, В.Ф.Нестеров, В.В. Треска - выпускниками московских и ленинградских вузов. Эволюционный путь развития. Развитие живописи и графики. Значительные достижения художников Кузбасса: живописцев и графиков.

Тема 3. Изобразительное искусство Кузбасса в 1980-е годы. Период подъема в искусстве Кузбасса. Пополнение состава художников молодыми специалистами А. Казанцев, Е. Щербинин, А. Чумашвили, В. Воинов, Л. Каменева, С. Нагорный. Е. Тищенко Е. Корягин, Т.Казанцева. С. Одинцов. А. Суслов, А. Кирпичев, А. Дрозд, Е. Юманова, С. Червов, Ю. Белокриницкий. Открытие в 1985 году в Кемерове VI зональной выставки «Сибирь социалистическая». Создание «Объединения творческого актива». Разделение Кемеровской организации СХ. Выход из состава СХ 17 художников и организация в Новокузнецке самостоятельного Союза. Кризис творческих исканий Кемеровского отделения СХ в 1987 году.

Раздел 5. Развитие изобразительного искусства Кузбасса 1990-2010 гг.

Тема 1. Изобразительное искусство Кузбасса в 1990-е годы. Преобразование областной картинной галереи в Областной музей изобразительного искусства 1991 год. Влияние новых экономических условий на деятельность творческих союзов. Проблемы финансирования. Формирование художественного рынка (возникновение новых творческих объединений, частных галерей, салонов, аукционов). Два направления в творчестве кузбасских художников: 1. продолжением советских традиций, 2 обновление традиций – авангардное направление. Разделение СХ Кемеровской области на 2 отделения Кемеровское и Новокузнецкое. «Сибирский салон» Рудольфа Корягина. Творческие объединения художников «Бедная Лиза».

Тема 2. Изобразительное искусство Кузбасса в 2000-е годы. Активизация творческой жизни (молодых художников, группа «Сибирский пейзаж»), выставочной деятельности, открытие многочисленных залов, мемориальных музеев художников в городах Кемеровской области. Активизация деятельности художников монументалистов и скульпторов. Открытие монумента «Память шахтерам Кузбасса» всемирно признанного скульптора Эрнста Неизвестного.

Тема 3. Современное искусство Кузбасса. Искусство, продолжающее традиции реализма. Развитие креативного искусства (новые художественно-эстетические идеи и подходы, конкретные произведения и формообразование предметной среды). Смягчение острых кризисных явлений путем комплексного подхода – государственно-бюджетная помощь, меценатская и спонсорская поддержка негосударственных учреждений. Использование новых технологий в творчестве современных художников.

Раздел 6. Развитие дизайна в Кузбассе.

Тема 1. Дизайн в художественном процессе Кузбасса. Формирование дизайна в Кузбассе посредством развития монументально-декоративного (художественно-оформительских работ) искусства и влияния политической пропаганды. Создание декоративного убранства демонстраций и эмблематики, решение знамен и плакатов, костюмированных композиций «живых картин» и оформления здания городов. Наглядная агитация стала специфическим методом массово-политической работы. В 70-х.гг. художественно-оформительские работы

стали поручаться профессиональным Созданием художественно-производственных мастерских при Кемеровском отделении Союза художников РСФСР в 1976 по 1987 годы (главный художник В. А. Селиванов). Им в творческом союзе с В. А. Алексеевым, были созданы лучшие проекты в области дизайна пространственной среды. Функциональное направление дизайна – «художественное проектирование». Новое понимание дизайна в 80-90-х гг. Современное состояние дизайна.

Б1.В.ДВ.6 ЭРГОНОМИКА

Цель дисциплины:

формирование у студентов целостного представления о значении эргономических и антропометрических факторов в профессиональной деятельности дизайнера и развитие на этой основе профессионально-эргономического мышления.

Формируемые компетенции:

способен осуществлять авторский надзор за исполнением объектов графического дизайна с учетом технологических процессов производства в области полиграфии, упаковки, рекламы (ПК-5).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Эргономические факторы визуальной коммуникации.

Эргономика и антропометрия. Эргономика и гармонизация предметного мира. Дизайн среды: гармонизация на основе синтеза. Визуально-информационное пространство. Визуализация информационных процессов. Визуализация как представление информации в зрительно воспринимаемой форме, как специфическое кодирование информации с помощью художественно-изобразительных средств, как метод образной обработки информации в визуальных искусствах. Факторы визуализации как глобального процесса: развитие пиктографии как международного визуального языка; широкое развитие выставочного движения и туризма; достижения в сфере телекоммуникаций, глобальной сети Интернет, мобильной связи; развитие рекламы, клиповой культуры. Визуальная коммуникация. Эргономические факторы визуальной коммуникации: эргономические требования к массовым каналам распространения визуальной коммуникации, эргономические требования к средовым носителям информации, эргономические требования к корпоративным носителям визуальной информации. Графический дизайн как средство визуализации информации. Семантика визуальной коммуникации.

Человек как физическая мера организации форм и пространств. Человек как источник художественных образов и метафор в визуальном пространстве. Габариты человека как мера пространств. Измерение пространства. Метрическая система мер. Ле Корбюзье и его Модульор как система измерений на основе двух рядов «золотого сечения». Зрительное восприятие средств визуальной коммуникации. График движения человека в пространстве и его функции: определение условий обзора, определение последовательности восприятия визуальных объектов. Схемы создания эмоциональной напряженности при восприятии визуальных объектов. Осевая и круговая схемы восприятия. Асимметричная схема восприятия. Условия зрительного восприятия визуальных объектов. Угол зрения и зрительное поле. Горизонтальные и вертикальные углы видимости. Восприятие фронтальных и боковых объектов. Сочетание фона и средств визуальной коммуникации. Ньюансные и контрастные сочетания. Количество и характер контрастирующих элементов. Система масштабных связей: человек – визуальные – объекты – пространство.

Раздел 2. Эргономические особенности проектирования в графическом дизайне.

Проектность и проектная культура. Эргономика как компонент проектной культуры. Графический дизайн как художественное проектирование визуальной коммуникации с помощью образно-графических средств. Эргономический анализ на предпроектном этапе. Эргономические факторы концептуального проектирования. Эргономические факторы художественно-образного проектирования. Создание и функционирование артефактов.

Эргономический анализ артефактов. Эргономические особенности проектирования знаков и знаковых систем, пиктографии. Восприятие и распознавание знаков, их семантики. Уровни распознавания знаков: предметно-ассоциативный, абстрактноассоциативный, образно-шрифтовой. Эргономические особенности проектирования плакатов и афиш. Семантика изображения и цвета в плакате. Способы воздействия плаката: прямое и косвенное. Способы кодирования информации в плакате. Требования эргономики в проектировании упаковки и полиграфической продукции. Пропорционирование и масштабирование. Ритмическая организация формы. Физиологическая оптика: восприятие глазом линий и объемных форм. Контраст и нюанс. Оптические иллюзии: искривление пространства, эффект иррадиации, неравенство размеров, деформация геометрических форм и т.п. Влияние графики на изменение восприятия формы. Семантика формы. Соединения элементов формы: пассивные, активные, агрессивные. Семантика переносной, вращающейся, обтекаемой, динамичной формы. Факторы выразительности формы: конфигурация, масса, масштаб, динамические характеристики, цветовые и фактурные качества. Эргономические особенности цвета, его функции: сигнальная, символическая, ассоциативная, декоративная. Характеристики восприятия цвета: дальность (близкий, далекий), масса (тяжелый, легкий), насыщенность (яркий, тусклый), температура (теплый, холодный), светлота (светлый, темный), динамика (активный, инертный), психологическое воздействие (тревожный, веселый, нежный, унылый, печальный и т.п.).

Раздел 3. Эргономические условия профессиональной деятельности дизайнера.

Эргономические требования к условиям профессиональной деятельности в системе «человек – художественный образ». Профессиограмма дизайнера как основа эргономического анализа. Эргономические требования к рабочим помещениям. Организация рабочего пространства: размеры помещений, функциональное зонирование, размещение оборудования, освещенность, зрительное восприятие процессов, видимость рабочей зоны. Эргономические требования к производственной среде, к средствам отображения информации. Антропометрические требования к рабочему месту, инструментам. Эргономические требования к оборудованию. Функциональное зонирование помещений. Зона аналитической работы: предпроектный анализ, концептуальное проектирование. Требования к оборудованию. Зона художественнообразного проектирования: оборудование для эскизирования; оборудование для проектной работы (компьютер, сканер, принтер). Зона макетирования, конструирования и послепечатной обработки. Требования к оборудованию. Зона для совещаний и работы с клиентами: необходимое оборудование и средства визуальной информации. Освещение рабочих помещений и рабочих мест: общее и местное освещение. Рассеянный и направленный свет. Изменение цветового тона и светлоты при искусственном освещении. Уровни номинальной освещенности. Освещение лампами накаливания и лампами дневного света. Факторы увеличения освещенности: низкая контрастность рассматриваемых объектов, недостаточный уровень естественного освещения, неблагоприятные пропорции помещения. Требования к информационному обеспечению профессиональной деятельности дизайнера: наличие необходимого пакета компьютерных программ, выход в Интернет, работа в локальной сети, защита информации.

Б1.В.ДВ.7 ФОТОГРАФИКА

Цели дисциплины:

развитие визуального художественного мышления студентов на уровне концептуального и художественно-образного создания фотографии;
овладение технологией художественного проектирования фотографии;
формирование профессиональных умений графической интерпретации идеи и ее воплощения в художественном образе фотографии.

Формируемые компетенции:

способен разрабатывать визуально-художественные образы проектируемых объектов графического дизайна, используя широкий спектр выразительных средств фотографии, композиции, цветографии, шрифтовой и декоративной графики (ПК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Выразительные средства фотографии.

Понятие фотографии. Фотографика как одна из важнейших дисциплин в формировании креативного мышления. Фотографика и современная визуальная культура. Задачи и выразительные средства фотографии. История фотографии. Фотографический авангард, его основные направления. Понятие светописи. Пикториализм. Мастера пикториального искусства. Эволюция фотографических технологий. Фотографическое оборудование. Фотокамеры: типы, устройство и принцип действия, приемы съемки. Режимы и настройки. Фотографический объектив: виды, устройство, свойства, уход. 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. 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. Технология проектирования фотографии.

Идея и поиск образа в фотографии. Понятие серии. Построение логических серий фотографических изображений. Формирование единого визуального образа. Области применения фотографии. Роль фотографии в проектировании объектов графического дизайна. Комплексный анализ творческих работ в области фотографии. Совместно с преподавателем студентами разбираются и анализируются идейнохудожественный замысел и выразительные средства фотографии в работах современных авторов. Получение навыков работы с фотографической техникой. Грамотное размещение фотооборудования под различные задачи. Студенты изучают настройки и режимы фотоаппарата, основные принципы работы с разными объективами, световым оборудованием. Овладение методикой студийной портретной съемки. Под руководством преподавателя каждый студент проводит фотосъемку конкретной модели. При этом подбирается выгодный ракурс, освещение, проводится работа по скрытию недостатков модели. Овладение выразительными средствами фотографии. Плотность и контраст. С помощью инструментов Curves, Levels, Brightness/Contrast программы Adobe Photoshop, на основе собственных фотоизображений, студентами осуществляется поиск образа под конкретный идейно-художественный замысел.

Создание последовательной серии на основе фотографических работ, полученных посредством использования плотности и контраста. Приобретение навыков по применению кадрирования как выразительного средства фотографии средствами программы Adobe Photoshop. Совместно с преподавателем студентами осуществляется 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 фото-изображения к графике. Получение законченных визуальных образов, создание их мультимедийной презентации.

Б1.В.ДВ.8 ДИЗАЙН ЭКСПОЗИЦИЙ

Цели дисциплины:

развитие визуального художественного мышления студентов 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 организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (ОПК-5).

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. Проектирование 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, светоцветовая 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: стендширма, 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.ДВ.9 ШРИФТОВАЯ ГРАФИКА

Цель освоения дисциплины:

формирование у обучающихся шрифтовой культуры и художественно-образного мышления.

Формируемые компетенции:

способен разрабатывать визуально-художественные образы проектируемых объектов графического дизайна, используя широкий спектр выразительных средств фотографии, композиции, цветографики, шрифтовой и декоративной графики (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.

Б1.В.ДВ.10 ГРАФИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА

Цели освоения дисциплины:

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

Формируемые компетенции:

способен производить поиск и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания на создание объектов инфографики, айдентики, рекламы, полиграфии, графического фэшн-дизайна (ПК-2).

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 студию «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 стилового единства шрифта. Принцип конструктивного единства. Принцип удобочитаемости. Принцип единства семантического содержания и графической формы.

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

Б1.В.ДВ.11 ГРАФИЧЕСКИЙ ФЭШН-ДИЗАЙН

Цель дисциплины:

создание целостного представления о специфике фэшн-дизайна и формирование умений разрабатывать различные эскизы в области фэшн-дизайна.

Формируемые компетенции:

способен производить поиск и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания на создание объектов инфографики, айдентики, рекламы, полиграфии, графического фэшн-дизайна (ПК-2).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Фэшн-дизайн в структуре художественного проектирования.

Фэшн-дизайн в контексте типов и видов дизайна. Взаимосвязи фэшн-дизайна с графическим и предметным проектированием. Фэшн-дизайн как процесс. Основные этапы проектирования. Предпроектные исследования. Техническое задание на проектирование. Техническое предложение. Эскизный проект. Технический проект. Рабочая документация.

Раздел 2. Графическое изображение в проектировании костюма.

Основные понятия: графическое изображение, эскиз, чертеж, графические средства изображения, графические материалы. Разработка фор-эскиза. Пропорции, поза, стилизация. Фор-эскизы первого и второго типов. Разработка творческого эскиза. Пропорции, покрой, детали. Разработка технического эскиза. Разработка рекламно-графического эскиза. Фэшн-иллюстрация. Плакат, журнальная страница, фэшн-альбом, демонстрационный планшет. Сравнительные характеристики эскизов различных видов на основе параметров: цель, пропорции, степень стилизации, поза фигуры, уровень проработки, графические средства изображения.

Раздел 3. Цвет в проектировании костюма.

Физические свойства цвета в проектировании костюма. Психологические характеристики цвета. Родственные и контрастные цвета. Гармония цветовых сочетаний в дизайне костюма. Ахроматические гармонии. Однотоновые гармонии. Гармонии родственных цветов. Гармонии родственно-контрастных цветов. Гармонии контрастных цветов.

Б1.В.ДВ.12 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины:

формирование умений практического применения знаний, полученных в результате изучения смежных предметов проектирования, при решении проектных задач;

Формируемые компетенции:

способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (ОПК-5).

Содержание дисциплины:

Организационные основы проектной деятельности.

1. Проектное и техническое задание. Понятие проектирование в Гражданском кодексе. Проект и объект проектирования. Структура технического задания. Техническое предложение, Эскизный проект, Технический проект, Стадии рабочего проекта. Особенности технического задания для дизайнера.

2. Профессиональная терминология дизайнера.

Адаптация англоязычных слов в речи дизайнеров. Специфика профессиональных жаргонизмов в разных сферах дизайна.

3. Международные дизайн – организации.

Международные школы дизайна. Фестивали и бьеннале. Конкурсы.

4. Тенденции современного графического дизайна.

Модные тенденции и региональная специфика проектирования в графическом дизайне. Соответствия цены и качества в пожеланиях заказчика.

5. Структура рекламного агентства.

Креативный отдел, отдел по работе с заказчиками, отдел исследования и развития, производственный отдел, административно-хозяйственный отдел, другие подразделения агентства.

6. Взаимодействие с рекламным агентством.

Рекламодаделец доминирует над агентством, рекламодаделец не интересуется работой агентства и контролирует лишь итоговый вариант, рекламодаделец работает совместно с агентством для достижения наиболее эффективного решения.

7. Заключение договора с рекламным агентством.

Содержание договора: виды услуг, оказываемых рекламным агентством; объект рекламы; бюджет кампании; предоставление исходных информационных данных, а также объектов рекламы; согласование рекламной программы и креатива; предоставление отчетов; ответственность за нарушение условий договора; срок действия договора.

8. Бриф.

Понятие «Бриф». Разделы Брифа. Информация о компании-заказчике: название, история, достижения; адрес, контактные телефоны, Интернет-адрес; производимые продукты или услуги. Информация о рекламируемом продукте: описание свойств продукта; стратегия ценообразования и приблизительная цена продукта. Анализ рынка: конкурентов; положения компании на рынке (сильные и слабые стороны); возможностей рынка. Предыдущие рекламные кампании: других продуктов этой компании, их бюджет рекламируемого продукта; результаты. Потребители: их социальные характеристики; психографические характеристики; Постановка целей маркетинга: постановка рекламных целей; приблизительный бюджет кампании; предполагаемый охват кампании; предполагаемые итоги кампании.

9. Планирование рекламной работы на предприятии.

Контрольные вопросы для начала рекламной деятельности на предприятии. Составление плана рекламных кампаний, постановка целей и задач рекламных кампаний по каждому товару. Выбор средств массовой коммуникации и бронирование в них мест, приблизительного бюджета кампании. Решение вопросов по практической реализации кампании.

10. Этапы планирование рекламной деятельности.

Составление плана рекламных кампаний. Постановка целей и задач рекламных кампаний по каждому товару, выбор средств массовой коммуникации и бронирование в них мест. Определение приблизительного бюджета кампании. Решение вопросов по практической реализации кампании на уровне отдельных этапов.

11. Отдел рекламы на предприятии.

Соотношение функций и должностных обязанностей сотрудников в рекламном агентстве и отдела рекламы на предприятии. Предоставление отдельных услуг рекламными агентствами предприятиям, имеющим отдел рекламы.

12. Взаимодействие дизайнера с заказчиком.

Порядок задействования отделов в рекламном агентстве в работе над проектом. Исполнение этих ролей в рекламном отделе на предприятии. Общение дизайнера непосредственно с заказчиком.

13. Портфолио дизайнера.

Резюме. Требование к оформлению портфолио для дизайнеров разных специальностей. Портфолио дизайнера-верстальщика, web-дизайнера, дизайнера-иллюстратора, разработчика компьютерных игр. Резюме дизайнера. Ограничения и творческие подходы к оформлению резюме.

Б2. ПРАКТИКА. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Б2.О.1.У УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Тип: учебно-ознакомительная практика

Цель учебно-ознакомительной практики:

формирование представлений о сферах графического дизайна; об организациях, осуществляющих проектную деятельность; о видах, результатах и условиях профессиональной деятельности в сфере графического дизайна.

Формируемые компетенции:

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);

способен осуществлять авторский надзор за исполнением объектов графического дизайна с учетом технологических процессов производства в области полиграфии, упаковки, рекламы (ПК-5).

Способ проведения практики: стационарная, выездная.

Форма практики: рассредоточенная.

Содержание практики:

1. Знакомство обучающихся с целями и задачами практики.

Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. Знакомство с информационно – методической базой практики. Анализ исходных данных (задание на практику).

2. Сферы применения графического дизайна.

Профессиональный стандарт «Графический дизайнер»: визуальная информация, идентификация и коммуникация. Графическая реклама, полиграфическая продукция, фэшн-дизайн.

3. Организации и области профессиональной деятельности графического дизайнера.

Области и сферы	Организации	Должности (профстандарт)
04 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО (сфера дизайна)	<ul style="list-style-type: none">• Центры искусств• Филармонии• Цирки, театры• Картинные галереи, музеи• Культурные комплексы• Дизайн-студии	<ul style="list-style-type: none">• Графический дизайнер• Дизайнер рекламы• Ведущий дизайнер
11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИЗДАТЕЛЬСТВА И ПОЛИГРАФИЯ (сфера дизайна)	<ul style="list-style-type: none">• Издательства• Типографии• Газеты, журналы• Телестудии• Интернет-порталы, сайты• Рекламные агентства	<ul style="list-style-type: none">• Графический дизайнер• Дизайнер рекламы• Дизайнер печатной продукции• Ведущий дизайнер• Руководитель дизайн-проекта
01 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА (сфера дизайна)	Образовательные организации	<ul style="list-style-type: none">• Преподаватель

4. Трудовые функции и виды профессиональной деятельности графического дизайнера (профессиональный стандарт «Графический дизайнер»).

Обобщенная трудовая функция дизайнера	Разработка объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации
Трудовые функции дизайнера:	Виды профессиональной деятельности
1. Проведение предпроектных дизайнерских исследований	1. Научно-исследовательская
2. Разработка и согласование с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	2. Информационно-технологическая
3. Художественно-техническая разработка дизайн-проектов	3. Художественная 4. Проектная
4. Авторский надзор за реализацией дизайн-проектов	5. Организационно-управленческая

5. Режим и условия труда графического дизайнера.

6. Оформление отчета по практике.

Подготовка отчетной документации по итогам практики. Разработка электронной презентации. Подготовка содержания презентации, техническая реализация презентации, оформление и редактирование презентации.

Подготовка доклада по итогам практики. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности.

Б2.О.2.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Тип: проектно-технологическая практика

Цели производственной проектно-технологической практики:

усвоение теоретических и технологических основ проектирования в графическом дизайне; формирование и развитие профессионального концептуально-образного мышления дизайнера;

приобретение практического опыта самостоятельной профессиональной деятельности.

Задачи производственной практики:

формирование умений решать основные типы проектных задач в графическом дизайне; развитие умений разрабатывать идеи и адекватно воплощать их в визуально-графические образы дизайн-проектов;

овладение умениями выполнять дизайн-проекты визуальной коммуникации и рекламы, графических комплексов и полиграфии в реальной производственной ситуации.

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся должны продемонстрировать знание технологии проектирования и владение основными технологическими операциями по созданию дизайн-проектов:

анализ проблемной ситуации, выявление общественной значимости проблемы, определение целевой аудитории, цели и методов проектирования;

разработка концептуальных подходов к проектированию, поиск и формирование идеи как авторского взгляда на проблему;

формирование визуальных образов проекта, применение методов визуализации идеи и концептуализации образа, определение способа воздействия и способа кодирования информации в дизайн-проекте.

Способ проведения практики: стационарная, выездная.

Форма практики: сосредоточенная.

Формируемые компетенции:

способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления) (ОПК-3);

способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (ОПК-5);

способен использовать специальные компьютерные программы для проектирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации (ПК-1);

способен производить поиск и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания на создание объектов инфографики, айдентики, рекламы, полиграфии, графического фэшн-дизайна (ПК-2).

Содержание практики:

Раздел 1. Графический дизайн визуальных коммуникаций.

1.1. Проектирование графической символики.

Возможные варианты выполнения задания:

1. Проектирование пиктограмм как знаково-символической системы информации для организации, фирмы;
2. Разработка эмблем фестивалей, выставок, форумов и т.п.;
3. Проектирование фирменных и товарных знаков как официальных констант фирменного стиля.

1.2. Проектирование афиши (рекламного плаката).

Возможные варианты выполнения задания:

1. Проектирование афиши для культурной акции (выставки, концерта, фестиваля, научного форума и т.п.);
2. Проектирование рекламного малоформатного постера для учреждения, организации;
3. Проектирование социального плаката.

1.3. Проектирование графического комплекса для социально-культурных мероприятий.

Возможные варианты социально-культурных мероприятий: выставка, презентация, фестиваль искусств, научный форум, концерт, семинар и т.п.

Возможный состав графического комплекса: эмблема мероприятия, афиша, каталог (программа), пригласительный билет, бейдж, наклейки и т.п.

Раздел 2. Графический дизайн в рекламе и полиграфии.

2.1. Проектирование графической рекламы

Возможные варианты выполнения задания:

1. Проектирование наружной рекламы (баннеров для рекламных установок, световой и газосветной рекламы, рекламы на нетрадиционных носителях);
2. Проектирование транзитной рекламы (на транспортных средствах);
3. Проектирование малых форм полиграфической рекламы (буклетов, листовок, журнальной рекламы и т.п.);
4. Проектирование рекламы в интернете.

2.2. Проектирование серии открыток.

Возможные варианты выполнения задания:

1. Проектирование серии поздравительных открыток к праздникам;
2. Проектирование серии коллекционных открыток.

2.3. Проектирование графического комплекса для полиграфии.

Возможные объекты дизайна для формирования графического комплекса: альбомы, каталоги, брошюры, проспекты, календари, журналы, упаковка, этикетки и т.п.

Б2.О.3.Пд ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:

Тип: преддипломная практика

Цели преддипломной практики:

формирование и развитие профессионального концептуально-образного мышления дизайнера;

выполнение выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

Способ проведения практики: стационарная, выездная.

Форма практики: сосредоточенная.

Формируемые компетенции:

способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики (ОПК-4);

способен проектировать объекты визуальной информации, идентификации и коммуникации с учетом региональных особенностей развития изобразительного искусства и дизайна (ПК-4).

Содержание преддипломной практики:

Раздел 1. Выполнение бакалаврской работы.

1.1. Состав бакалаврской работы:

1. Графический дизайн-проект (опытный образец);
2. Пояснительная записка к дизайн-проекту (текст с графическими приложениями);
3. Флэш-накопитель с электронной версией графического проекта и пояснительной записки;
4. Приложения к графическому дизайн-проекту.

1.2. Выполнение графического дизайн-проекта.

Окончательный художественный эскиз дизайн-проекта должен отражать:

- основные идеи проекта;
- ведущие визуально-художественные образы;
- общее композиционное решение проекта и композицию отдельных элементов;
- общее цветографическое решение проекта;
- проектно-шрифтовую графику.

Раздел 2. Выполнение пояснительной записки к графическому дизайн-проекту.

Введение.

1. Предпроектный анализ.
2. Концепция проекта.
3. Стилистика проекта.

Заключение.

Приложения.

Раздел 3. Выполнение учебно-творческого портфолио.

Структура портфолио:

1. Сведения об авторе:

- Фамилия, имя, отчество;
- фото автора;
- год рождения;
- образование (ДХШ, колледж, вуз, специальность);
- основные творческие проекты (перечень, год создания);
- награды (дипломы, благодарственные письма, сертификаты и т.п.).

2. Учебно-творческие проекты по дизайну:

- учебные работы, курсовые проекты, дипломный проект (название работы, год создания, руководитель).

3. Творческие проекты по дизайну:

- работы, представленные на международных, всероссийских, региональных фестивалях, конкурсах, выставках (название фестиваля, год, место проведения, название работы, награды);
- работы, выполненные для организаций, фирм, предприятий (название, год).

Б3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Цель государственной итоговой аттестации выпускников бакалавриата 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:

в процессе государственного экзамена:

способен осуществлять поиск, 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, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);

в процессе защиты выпускной квалификационной работы:

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);

способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях (ОПК-2);

способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления) (ОПК-3);

способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики (ОПК-4);

способен решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6).

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 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 художественного мышления выпускника.

Для решения этих задач программой государственного междисциплинарного экзамена предусмотрено включение наиболее важных вопросов истории, теории и технологии дизайна, изучаемых в курсах «История дизайна», «Проектирование», «Научные исследования в дизайне», «Графический дизайн в рекламе», «Графический дизайн в полиграфии».

2. Защита выпускной квалификационной работы в составе:

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 6 листов в пересчете на стандартный формат 70x50 см.

Пояснительная записка к дизайн-проекту – 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.

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: пояснительную записку, графическую часть (проектные эскизные варианты и окончательный дизайн-проект), приложения к графической части проекта.

Цель выпускной квалификационной работы по направлению 54.03.01 «Дизайн» – определение степени готовности выпускника бакалавриата к самостоятельному решению профессиональных задач, определяемых основными видами профессиональной деятельности.