

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Кафедра дизайна

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

Направление подготовки
54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль)
«Графический дизайн»

Уровень высшего образования
«магистратура»

Форма обучения
Очная, заочная

Б.1. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Цели освоения дисциплины:

формирование системных представлений об истории науки и техники, их актуальных проблемах, специфике методологических оснований;

ознакомление с наиболее значимыми, современными проблемами научно-философского знания, его взаимосвязи с конкретными научными исследованиями и подходами;

расширение и углубление знаний обучающихся о роли науки и техники в жизни современного российского общества как фундаментальной основы современного дизайна.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина отнесена к базовой части учебных дисциплин. Для её освоения необходимы базовые знания по истории, естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам в объеме, установленном ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «Дизайн».

Курс служит теоретической основой для изучения социально-гуманитарных наук в контексте современной культуры, для изучения дисциплин «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна», «Концепции и технологии дизайн-образования», «Дизайн-проектирование», «Научно-исследовательская и творческая работа».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способность вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-4);

готовность следить за предотвращением экологических нарушений (ОПК-8).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Современные проблемы методологии науки и техники

Систематика, таксономия, типология, классификация, их методологический статус.

Классификация – форма познания и способ представления знаний. Дифференциация и интеграция научного знания. Классификация наук: исторический и логический, объектно-субъектный, структурный и генетический аспекты. Проблемы современной классификации наук. Единая наука и единство знаний.

Понятие социального института. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы «республика ученых» XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ в науке XX-XXI вв. Научные школы и научные направления. Подготовка кадров. Идеалы и нормы современных научных исследований.

Историческое развитие способов трансляции научных знаний и информации (от рукописи до компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука, экономика, власть. Проблема государственного регулирования.

Величайшие открытия конца XIX – начала XX века – основа неклассической науки XX века и развитие новых видов техники. Открытие Д.Томпсоном первой элементарной частицы – электрона. Создание электронной модели атома. Модели атомов Д. Резерфорда и Н. Бора. Гипотеза М. Планка о квантовании энергии. Формирование релятивистских представлений в работах А.Пуанкаре, Г.Лорентца, А. Эйнштейна, Г. Минковского и др. СТО и ОТО Эйнштейна. Новые представления о пространстве и времени, их взаимосвязи с движущейся материей. Квантовая механика в работах В. Гейзенберга и Э. Шредингера. Принцип неопределенности Паули. Принцип дополнительности в описании объектов микромира. Элементарные частицы, их современная систематика. Биология и генетика – основы биотехнологий, их роль в медицине, сельском хозяйстве и других областях общественной деятельности. Создание авиа- и автотранспорта. Развитие химического производства.

Раздел 2. Наука и техника 20 – начала 21 в.в.

Сущность НТР – изменение места в производственном процессе. Человек непосредственно выходит из него и становится настройщиком. Основные направления развертывания НТР: - поиск новых источников энергии; - развитие атомной энергетики; - развитие космонавтики; - поиск и конструирование новых материалов; - создание и внедрение нанотехнологий; - компьютеризация и создание информационных технологий; - внедрение био- и генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине и т.д.;

- внедрение новых технологий в быт, досуг, повседневность.

Глобальная проблема как комплекс острейших социоприродных противоречий, затрагивающих мир в целом, а вместе с ним отдельные регионы и страны. Отличие глобальных проблем от региональных, локальных и частных (местных).

Классификация глобальных проблем: а) интерсоциальные – война и мир, б) Мирового океана и космического пространства, в) здравоохранения, образования и демографии, г) экологические проблемы и проблемы ресурсов.

Глобальные проблемы и социальный прогресс.

Процессы интеграции знания в современных исследованиях. Внутривидеодисциплинарная и междисциплинарная интеграция исследований. Комплексные исследования и комплексный метод в научных исследованиях XX века. Осознание «человекообразных» объектов. Комплексные исследовательские программы - синтез науки, экономики и социально-политических дисциплин. Приоритетность – важнейшая черта комплексных исследований. Наука и общество. Прогнозы и настоящее.

Б.2. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Цели освоения дисциплины:

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

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и методология дизайна-проектирования» входит в базовую часть образовательной программы по направлению 54.04.01 «Дизайн».

Для освоения дисциплины «История и методология дизайна-проектирования» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами дисциплин: «Философские проблемы науки и техники», «Современные проблемы дизайна», «История стилей в дизайне».

В результате освоения дисциплины «История и методология дизайна-проектирования» формируются базовые знания и умения, необходимые для успешного освоения дисциплин профессионального цикла: «Дизайн-проектирование», «Авторская графика в дизайне», «Графический дизайн в полиграфии», «Типографика», «Компьютерная графика», «Графическая символика».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОПК-1);

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанные со сферой деятельности (ОПК-6);

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Зарождение дизайна как новой универсальной творческой профессии

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

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

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

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

Раздел 2. Становление и развитие дизайна в XX веке

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

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

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

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

Раздел 3. Современный дизайн: сущностные характеристики

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

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

Раздел 4. Концептуальные подходы к проектированию

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

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

Теоретические позиции Д. Рескина и У. Морриса и их влияние на развитие художественной концепции проектирования. Г. Рид и его книга «Искусство и промышленность»: новый взгляд на роль дизайнера в промышленном производстве. Развитие художественной концепции проектирования в работах Д. Понти, в деятельности дизайнеров итальянской школы (Э. Соттсасс, Ч. Коломбо, Д. Сантакьяра и др.).

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

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

Раздел 5. Модели проектирования

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

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

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

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

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

Б.3. ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель освоения дисциплины:

формирование способности к практическому владению иностранным языком, позволяющей использовать его в различных видах профессиональной деятельности в иноязычной среде.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Иностранный (английский, немецкий) язык» относится к базовой части профессионального цикла программы магистратуры. Для освоения дисциплины необходимо наличие компетенций, сформированных у обучающегося в результате освоения дисциплин программы подготовки бакалавров.

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Профессиональная деятельность в России и в мировом образовательном пространстве (профессия и жизнь, образовательная система ВПО, направления профессиональной деятельности, презентация своей профессиональной деятельности на иностранном языке).

Раздел 2. Особенности организации профессионально-академического текста (речевые клише, фразовые обороты, переводческие приемы).

Раздел 3. Профессиональный терминологический словарь (терминологическая лексика профессиональной направленности, терминологический словарь для использования в проектно-художественной и научно-исследовательской деятельности на иностранном языке).

Раздел 4. Творческие и научные мероприятия (профессиональные мероприятия творческой и просветительской направленности (конференции, семинары, симпозиумы, выставки, творческие проекты), монологическая, диалогическая и полилогическая речь на мероприятиях).

Раздел 5. Средства массовой информации и коммуникации и профессиональный дискурс (общение как искусство, человек в мире коммуникации, этика общения и профессионального дискурса на иностранном языке, технологии ведения переговоров и представления своей деятельности на иностранном языке).

Раздел 6. Модель современного специалиста выбранной специальности (профессиональные навыки специалиста в области дизайна, знания, умения, информационная культура, современные требования, условия, перспективы дизайнерской деятельности).

Раздел 7. Место профессии в странах изучаемого языка (профессиональная деятельность и культура дизайнера, история, современное состояние, проблемы и перспективы, известные деятели профессиональных ассоциаций и творческих союзов).

Раздел 8. Зарубежные источники информации в области искусства (чтение профессионально-ориентированных текстов в области истории графического дизайна, аннотирование, конспектирование, воспроизведение текстов (пересказ)).

Б.4. АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Цели освоения дисциплины

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

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

формирование практического опыта реалистического изображения натуральных объектов окружающей действительности.

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

Дисциплина «Академический рисунок» является базовой частью профессионального цикла по направлению и профилю подготовки 54.04.01 «Дизайн (графический дизайн)», необходима для общехудожественного развития и развития профессиональных навыков дизайнеров.

Для освоения дисциплины «Академический рисунок» требуются базовые знания и умения по рисунку, приобретенные в образовательных учреждениях высшего профессионального образования с квалификацией (степенью) «бакалавр», а также по дисциплинам общенаучного цикла: «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна».

Дисциплина «Академический рисунок» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами «Дизайн-проектирование», «Академическая живопись», «Авторская графика в дизайне», «Графический дизайн в рекламе», «Графический дизайн в полиграфии».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10);

художественно-творческая деятельность

подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи и скульптуры, способность к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту (ПК-4);

Содержание дисциплины:

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

1.1. Рисунок головы живой натуры.

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

1.2. Натюрморт с гипсовой головой.

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

1.3. Рисунок головы натурщицы с плечевым поясом.

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

1.4. Поясной портрет натурщика с руками.

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

1.5. Поясной портрет человека определенной профессии.

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

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

2.1. Рисунок обнаженной сидящей женской фигуры в легком повороте.

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

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

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

2.3. Рисунок обнаженной мужской фигуры в легком движении.

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

2.4. Рисунок двойной постановки в неглубоком интерьере.

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

Б.5. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Цели освоения дисциплины

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

выполнение поисковых эскизов, композиционных решений, создание художественного образа;

владение практическими навыками академической живописи;

развитие образно-художественного видения предметного мира.

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

Дисциплина «Академическая живопись» относится к базовой части дисциплин по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» (Графический дизайн) и необходима для общехудожественного развития и развития профессиональных навыков дизайнеров.

Базовый курс «Академическая живопись» посвящен изучению закономерностей живописного изображения и композиционных приемов его формирования.

«Академическая живопись» – это учебная дисциплина, которая раскрывает принципы построения реалистического изображения в цвете на плоскости. Композиционные задания выполняются в семестрах на основе натурального материала (эскизы, этюды, наброски).

Изучение дисциплины «Академическая живопись» строится преимущественно на практических аудиторных занятиях, сопровождаемых индивидуальными консультациями преподавателя. Тематика аудиторных заданий и каждый раздел соответствует практическому заданию и предваряется соответствующей общей лекцией-беседой.

Курс «Академическая живопись» логически взаимосвязан с дисциплинами «Академический рисунок», «Дизайн-проектирование», что позволяет обучающимся сопоставлять теоретические знания об особенностях изобразительного искусства с практикой художественного творчества.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10);

художественно-творческая деятельность:

подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи и скульптуры, способность к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту (ПК-4);

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Натюрморт

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

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

Раздел 2. Портрет.

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

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

Раздел 3. Обнаженная фигура.

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

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

В.1. КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цели освоения дисциплины:

овладение магистрами современными концепциями и технологиями художественного образования;

актуализация знаний о традициях академического художественного образования и современных технологиях художественного образования;

формирование у магистров готовности к использованию современных технологий художественного образования в профессиональной педагогической и художественно-просветительской деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

Курс «Концепции и технологии художественного образования» относится к дисциплинам вариативной части основной профессиональной образовательной программы магистратуры и находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами:

история и методология дизайн-проектирования;

современные проблемы дизайна;

научно-исследовательская и творческая работа.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Концепции и технологии художественного образования»:

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

способность социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной жизни (ОПК-9);

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:

способность к определению целей, отбору содержания, организации образовательной деятельности, выбору образовательных технологий, оценке результатов, ориентированность на разработку и внедрение инновационных форм обучения с помощью компьютерной техники, создание авторских программ и курсов (ПК-2);

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Система и традиции академического художественного образования

Тема 1.1. Система академического художественного образования в Западной Европе. Академизм в художественном образовании. Художественные мастерские и рисовальные школы как предпосылки появления Академий художеств. Образование Академии художеств в Западной Европе с XVII в. Европейские академические школы: Болонская, Миланская, Парижская, Берлинская и др. Академия живописи и скульптуры в Париже: Королевская академия художеств в Лондоне; Академия изобразительных искусств в Вене; Мюнхенская академия художеств; Академия изящных искусств во Флоренции и др. Специфика европейского академического художественного образования.

Тема 1.2. Система и традиции академического художественного образования в России. Академическая художественная система в России с XVIII в. История и становление академической школы в Санкт-Петербурге: от Императорской академии художеств до Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Российская академия художеств в Москве (РАХ). Система учебных заведений РАХ: Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова; Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина; Московский академический художественный лицей Российской академии художеств; Санкт-Петербургский Государственный академический художественный лицей им. Б. В. Иогансона. Традиции и современность в художественном образовании России.

Раздел 2. Концепции современного художественного образования

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

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

Раздел 3. Современные педагогические технологии в художественном образовании

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

Технологии современной лекции. Сущность современной лекции. Приемы обеспечения контакта и влияния на аудиторию. Техника речи. Тренинг: речевой голос, дыхание, дикция,

ритмика, интонирование. Эффективная лекция в технологии развития критического мышления. Специфика лекции в технологии контекстного обучения.

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

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

Технология современного практического занятия. Структура практического занятия. Взаимодействие субъектов в процессе практического занятия. Виды практического метода: иллюстрация, демонстрация, показ и др. Интерактивные приемы обучения в процессе практического занятия. Виды педагогического рисунка.

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 4. Практика использования инновационных педагогических технологий в художественном образовании

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

Тема 4.2. Мультимедийные технологии в образовании

Электронные учебные издания: учебник, учебное пособие, альбом, каталог и т.д. Возможности мультимедиа в образовательном процессе. Новые педагогические технологии

при использовании компьютера. Единая информационная образовательная среда. Виртуальная художественная среда: музеи, выставки, фестивали, сайты творческих ассоциаций, общественных организаций, художников. Защита авторских прав.

В.2. АВТОРСКАЯ ГРАФИКА В ДИЗАЙНЕ

Цели освоения дисциплины:

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

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Авторская графика в дизайне» входит в вариативную часть дисциплин образовательной программы по направлению 54.04.01 «Дизайн».

Для освоения дисциплины «Авторская графика в дизайне» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин общенаучного и профессионального циклов: «Философские проблемы науки и техники», «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна», «Дизайн-проектирование».

В результате освоения дисциплины «Авторская графика в дизайне» формируются теоретические знания и практические умения, необходимые для успешного освоения отдельных разделов дисциплины «Дизайн-проектирование», а также для успешного прохождения производственной практики.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту (ПК-4).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Искусство авторской графики

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

Раздел 2. Авторская графика в дизайн-проектах

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

В.3. ФОТОГРАФИКА В ДИЗАЙНЕ

Цели освоения дисциплины:

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

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Фотографика в дизайне» входит в вариативную часть дисциплин образовательной программы по направлению 54.04.01 «Дизайн».

Для освоения дисциплины «Фотографика в дизайне» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин «Философские проблемы науки и техники», «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна», «Дизайн-проектирование», «Компьютерные технологии в дизайне».

В результате освоения дисциплины «Фотографика в дизайне» формируются теоретические знания и практические умения, необходимые для успешного освоения отдельных разделов дисциплины «Дизайн-проектирование», а также для успешного прохождения производственной практики.

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
информационно-коммуникативная деятельность:**

готовность демонстрировать наличие комплекса информационно-технологических знаний, владением приемами компьютерного мышления способность к моделированию процессов, объектов, используя современные проектные технологии для решения профессиональных задач (ПК-6);

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Фотографика в графическом дизайне

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

Раздел 2. Овладение мастерством фотографии

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

В.4. ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Цели освоения дисциплины:

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

формирование и развитие профессионального концептуально-образного мышления дизайнера.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Дизайн-проектирование» входит в вариативную часть дисциплин образовательной программы магистратуры по направлению 54.04.01 «Дизайн».

Для освоения дисциплины «Дизайн-проектирование» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин «Философские проблемы

науки и техники», «История и методология дизайн-проектирования», а также «Современные проблемы дизайна».

В результате освоения дисциплины «Дизайн-проектирование» формируются знания и умения, необходимые для успешного освоения дисциплин «Авторская графика в дизайне», «Фотографика в дизайне», «Графический дизайн в рекламе», «Графический дизайн в полиграфии» и для прохождения производственной практики.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовность использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и проектных работ (ОПК-3);

готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной ответственности (ОПК-5);

готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10).

художественно-творческая деятельность:

способность к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3);

проектная деятельность:

готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике (ПК-5);

организационно-управленческая деятельность:

способность организации работы творческого коллектива исполнителей, готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости (ПК-9);

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Моделирование дизайна как проектировочной реальности

Моделирование – воспроизведение в наглядной форме связей элементов исследуемого и проектируемого объекта, их пространственно-временной упорядоченности. Моделирование как наглядное отображение процессов. Моделирование как специфическая форма мышления, синтезирующая чувственный образ воображения и научную абстракцию.

Функции визуально-образной модели: наглядное представление чувственно-невоспринимаемых явлений и объектов; упрощение (схематизация) сложных объектов и явлений; эвристическая (эвристический заместитель объекта); установление связей и отношений между объектами; средство получения знаний; метод проектирования.

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

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

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

Моделирование мышления дизайнера.

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

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

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

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

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

Модели образовательных программ в сфере дизайна.

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

Раздел 2. Проектирование в графическом дизайне.

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

Графический дизайн как структура проектирования.

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

Малые формы графического дизайна. Графический дизайн в разработке знаков и знаковых систем. Пиктография как объект графического дизайна. Фирменный стиль и его графические компоненты. Упаковка и этикетки как объекты графического дизайна. Графический дизайн в малых формах полиграфической рекламы и в информационно-имиджевых материалах. Графический дизайн издательских проектов. Графические серии и комплексы для социально-культурных акций, экспозиций как интегративные объекты графического дизайна.

Графический дизайн как процесс проектирования.

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

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

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

В.5. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ

Цели освоения дисциплины:

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 графического дизайна;

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

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Компьютерные технологии в дизайне» входит в вариативную часть дисциплин по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

Для освоения дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплины «Философские проблемы науки и техники».

В результате освоения дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне» формируются знания и умения, необходимые для успешного освоения дисциплин «Дизайн-проектирование», «Авторская графика в дизайне», «Фотографика в дизайне», «Графический дизайн в рекламе», «Графический дизайн в полиграфии».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

готовность к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с профилем программы) (ОПК-7);

информационно-коммуникативная деятельность:

готовность демонстрировать наличие комплекса информационно-технологических знаний, владением приемами компьютерного мышления способность к моделированию процессов, объектов, используя современные проектные технологии для решения профессиональных задач (ПК-6);

Содержание дисциплины:

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

Современный компьютер как совокупность аппаратуры и программных средств, предназначенная для обработки информации. Структурная схема компьютера. 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.

Основные компоненты операционной системы Windows. 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.

Программы для работы с файлами и папками в среде Windows («файловые менеджеры»). Сервис файловой системы: проверка целостности системы, упорядочение диска, резервное копирование и архивирование. Обмен данными между приложениями, работающими в среде Windows, буфер обмена Windows, внедрение и связывание объектов.

Раздел 2. 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 3. Работа 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 КемГИК). 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 4. Специализированные профессионально ориентированные программные средства

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

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

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

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

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

ДВ.1. ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В ДИЗАЙНЕ

Цели освоения дисциплины:

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

освоение методов комплексного анализа произведений дизайна.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части. Для освоения дисциплины «История стилей в дизайне» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения студентами дисциплин «Философские проблемы науки и техники», «История и методология дизайн-проектирования».

В результате освоения дисциплины «История стилей в дизайне» формируются представления, необходимые для успешного освоения дисциплин «Дизайн-проектирование», «Авторская графика в дизайне», «Графический дизайн в полиграфии», «Графический дизайн в рекламе».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОПК-1);

готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее обработка, фиксирование и обобщение полученных результатов), способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных художественных средств редактирования и печати, а также владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями (ПК-1).

Содержание дисциплины:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. Стили и направления дизайна как альтернативное проектирование

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДВ.1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КУЗБАССА

Цели освоения дисциплины «Изобразительное искусство Кузбасса»:

формирование у обучающихся целостной системы знаний в области истории развития регионального изобразительного искусства Сибири - Кемеровской области;

освоение методов комплексного анализа произведений искусства.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Курс принадлежит к дисциплинам по выбору вариативной части. Для освоения дисциплины «Изобразительное искусство Кузбасса» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения студентами дисциплин «Философские проблемы науки и техники», «История и методология дизайн-проектирования».

В результате освоения дисциплины «Изобразительное искусство Кузбасса» формируются представления, необходимые для успешного освоения дисциплин «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Дизайн-проектирование», «Авторская графика в дизайне».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

способность совершенствоваться и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОПК-1);

готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее обработка, фиксирование и обобщение полученных результатов), способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных художественных средств редактирования и печати, а также владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями (ПК-1).

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. Привнесение на кузбасскую почву

Тема 2. Самодетельное творчество: от досуга к искусству. Периоды расцвета и угасания самодетельного творчества на территории региона, обусловленного поддержкой государства или отсутствием ее. Развитие самодетельных 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 самодетельного искусства: от примитива до подражания профессиональному искусству. Явление самодетельного 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 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.

Раздел 3. История изобразительного искусства 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 (Дворц 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 в 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 Создание 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.

ДВ.2. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В ПОЛИГРАФИИ

Цели освоения дисциплины:

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

формирование и развитие визуального художественного мышления в сфере полиграфического дизайна;

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Графическая дизайн в полиграфии» является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть дисциплин ОПОП магистратуры.

Для освоения дисциплины «Графическая дизайн в полиграфии» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин: «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна», а также дисциплин «Дизайн-проектирование», «Компьютерные технологии в дизайне».

В результате освоения дисциплины «Графический дизайн в полиграфии» формируются знания и практические умения, необходимые для успешного освоения отдельных разделов дисциплины «Дизайн-проектирование», а также для успешного прохождения производственной практики.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

производственно-технологическая деятельность:

готовность к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению опытно-конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного производства (ПК-7);

способность организовать рабочие места, осуществлять профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-8);

экспертно-консультационная деятельность:

способность владеть методами авторского надзора, способами продвижения творческого продукта на рынке клуг и иметь целостное представление о проведении процедуры консультационного характера (ПК-10).

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.

ДВ.2. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В РЕКЛАМЕ

Цели освоения дисциплины: развитие визуального художественного мышления обучающихся в процессе концептуального и художественно-образного проектирования рекламы;

овладение технологией художественного проектирования графических компонентов рекламы;

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

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Графическая дизайн в рекламе» является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть дисциплин ОПОП магистратуры.

Для освоения дисциплины «Графическая дизайн в рекламе» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна», а также дисциплин «Дизайн-проектирование», «Компьютерные технологии в дизайне».

В результате освоения дисциплины «Графическая дизайн в рекламе» формируются знания и практические умения, необходимые для успешного освоения отдельных разделов дисциплины «Дизайн-проектирование», а также для успешного прохождения производственной практики.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
производственно-технологическая деятельность:

готовность к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению опытно-конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного производства (ПК-7);

способность организовать рабочие места, осуществлять профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-8);

экспертно-консультационная деятельность:

способность владеть методами авторского надзора, способами продвижения творческого продукта на рынке услуг и иметь целостное представление о проведении процедуры консультационного характера (ПК-10).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Графический дизайн в различных видах рекламы

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

Технология рекламы. Привлечение внимания. Эмоциональный эффект. Степень воздействия. Информативность. Эффективность. Оценка эффективности рекламы.

Печатная реклама. Реклама на местах продаж. Наружная реклама. Транзитная реклама. Реклама в интернет. Web-дизайн. Реклама на выставках и ярмарках. Медиа дизайн.

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

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

Раздел 2. Проектирование рекламы на различных носителях

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

Реклама на транспорте. Технология проектирования транзитной рекламы.

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

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

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

Раздел 3. Графическое наполнение рекламной кампании

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

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

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

ДВ.3. ГРАФИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА

Цели освоения дисциплины:

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

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Графическая символика» является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть дисциплин ОПОП магистратуры.

Для освоения дисциплины «Графическая символика» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна», «История стилей в дизайне», а также дисциплин «Дизайн-проектирование», «Авторская графика в дизайне».

В результате освоения дисциплины «Графическая символика» формируются знания и практические умения, необходимые для успешного освоения отдельных разделов дисциплины «Дизайн-проектирование», а также для успешного прохождения производственной практики.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике (ПК-5).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Знаковая природа графической символики

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

Фирменные и товарные знаки, их функции и назначение. Графические особенности знаков и логотипов: пиктографика, шрифтографика, изографика, цветографика.

Раздел 2. Разновидности графической символики

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

Технология разработки икотипов. Выделение предметных атрибутов обозначаемого понятия. Определение рациональных и эмоциональных характеристик обозначаемого понятия. Поиск визуально-графического образа. Композиционное и графическое решение знака и логотипа.

Художественные средства дизайна как материально-знаковые носители информации, с помощью которых создается художественная форма и выражается художественное содержание. Смысловые и формообразующие художественные средства. Изобразительные и выразительные художественные средства.

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

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

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

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

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

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

ДВ.3. ТИПОГРАФИКА

Цели освоения дисциплины:

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

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Типографика» является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть дисциплин ОПОП магистратуры.

Для освоения дисциплины «Типографика» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна», «История стилей в дизайне», а также дисциплин «Дизайн-проектирование», «Компьютерные технологии в дизайне».

В результате освоения дисциплины «Типографика» формируются теоретические знания и практические умения, необходимые для успешного освоения отдельных разделов дисциплины «Дизайн-проектирование», а также для успешного прохождения производственной практики.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту (ПК-4);

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Художественно-выразительные средства типографики

Типографика в широком контексте - как совокупность художественно-графических средств в полиграфии. Типографика как система оформления набора и верстки печатного издания в целом или его элементов. Типографика как совокупность художественных особенностей наборного оформления серии, цикла или группы изданий или их элементов. Типографика как родовое и видовое понятие. Типографика – круг видовых особенностей наборного оформления разных печатных форм (типографика газеты, типографика плаката, упаковки, книги и т.п.). Типографика в узком смысле как графическое оформление печатного текста. Узкоспециализированный подход к интерпретации термина «типографика» и его связь с понятиями «шрифтовая графика», «искусство шрифта», «текстовый набор».

Раздел 2. Типографика в дизайн-проектах

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

ДВ.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙНА

Цели освоения дисциплины:

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

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

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Современные проблемы дизайна» входит в вариативную часть дисциплин по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

Для освоения дисциплины «Современные проблемы дизайна» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин «Философские проблемы науки и техники», «История и методология дизайн-проектирования».

В результате освоения дисциплины «Современные проблемы дизайна» формируются теоретические знания и исследовательские умения, необходимые для успешного освоения дисциплин «Дизайн-проектирование», «Авторская графика в дизайне», «Фотографика в дизайне», «Графический дизайн в рекламе», «Графический дизайн в полиграфии».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-2);

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанные со сферой деятельности (ОПК-6);

готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее обработка, фиксирование и обобщение полученных результатов), способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных художественных средств редактирования и печати, а также владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями (ПК-1).

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Концептуальные проблемы дизайна и пути их решения

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

Раздел 2. Художественные проблемы дизайна и способы их решения

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

ДВ.4. ЭКСПО-ДИЗАЙН

Цели освоения дисциплины:

развитие визуального художественного мышления обучающихся на уровне концептуального и художественно-образного проектирования экспозиций;

овладение технологией художественного проектирования графических компонентов экспозиций;

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

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экспо-дизайн» входит в вариативную часть дисциплин по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» и является курсом по выбору.

Для освоения дисциплины «Экспо-дизайн» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин «История и методология дизайн-проектирования», «Дизайн-проектирование», «Компьютерные технологии в дизайне».

В результате освоения дисциплины «Экспо-дизайн» формируются теоретические знания и практические умения, необходимые для успешного освоения дисциплин профессионального цикла и прохождения практик.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

проектная деятельность:

готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике (ПК-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.

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

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

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

Раздел 2. Технология проектирования выставок

Предпроектный анализ в дизайне экспозиций. Анализ проблемной ситуации. Определение цели проектирования экспозиции. Тематический и тематико-экспозиционный план. Сценарий и маршруты движения посетителей. Концептуальные подходы к художественному

проектированию экспозиций: функциональный, конструктивный, художественный. Методы поиска и формирования основных идей экспозиции. Художественная концепция экспозиции: соотношение идеи и образа. Метод визуализации идеи. Метод концептуализации образа.

Этап художественно-графического проектирования экспозиций. Эскизный дизайн-проект. Образное объемно-пространственное и функциональное решение экспозиции. Определение конструктивной системы, освещения и технических средств. Планировочная структура экспозиции. Монтажные листы. Метод изображения совмещенных проекций. Макетирование. Художественные средства дизайна экспозиций. Композиция: плоскостная, объемная, пространственная. Форма: стенд, фриз, планшет, витрина, подиум, установка. Изобразительная графика: графическая символика, фотографика, шрифтовая графика, суперграфика. Динамика: кинетические установки, видеосистемы, светодинамика. Колорит: цветовое кодирование, 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: стенд-ширма, стенд-мольберт. Панельные конструкции. Художественное проектирование выставочных стендов на основе вантовых конструкций, вантовых подвесных систем. Использование ткани в экспозиции. Экспонат и предметная аранжировка. Изобразительный ряд экспозиции, шрифт и фотография. Фотопанно.

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

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

У. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА:

У.1. УЧЕБНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА

Цели учебной исполнительской практики:

комплексное изучение объекта проектирования;
овладение методикой предпроектных исследований и комплексного предпроектного анализа проблемной ситуации;
разработка гипотезы и программы проектирования.

Место учебной исполнительской практики в структуре ОПОП

Учебная исполнительская практика обучающихся в магистратуре является составной частью образовательной программы высшего образования и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и графиком учебного процесса в течение 2-х недель в 1-м семестре.

Для успешного прохождения учебной исполнительской практики необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в результате освоения дисциплин: «Дизайн-проектирование», «Научно-исследовательская и творческая работа», «Современные проблемы дизайна».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики:

способность к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3).

Содержание учебной исполнительской практики:

1. Предпроектные исследования:

1. Изучение отечественного и зарубежного опыта в проектируемой области, выявление основных тенденций развития дизайна.
2. Исследование идей и концептуальных подходов к проектированию.
3. Исследование художественных замыслов, стилистики и визуально-художественных образов аналогичных проектов.

2. Комплексный анализ проблемной ситуации:

Кроме предпроектных исследований на начальном этапе проводится анализ **проектного задания** (брифа). В проектном задании представлены требования к проектируемому объекту (функциональные, художественно-стилистические, конструктивные, технологические и др.).

При необходимости размещения проектируемых графических объектов, экспозиций в определенном пространстве проводятся **натурные обследования**: обмеры, фотофиксация, зарисовки. Они также становятся предметом предпроектного анализа.

На основе предпроектных исследований и предпроектного анализа проводится **комплексный анализ проблемной ситуации**, который отражает тенденции дизайн-проектирования, наличие противоречий (ретроспективных, действующих и намечаемых в будущем), основное поле проблематизации и проблемные точки, факторы решения проблемы.

3. Гипотеза и программа проектирования:

На основе комплексного анализа проблемной ситуации формулируется **гипотеза** дизайн-проектирования – предполагаемый путь решения проблемы и предполагаемые результаты.

Для проведения проектных работ разрабатывается **программа проектирования**, которая включает:

цель дизайн-проектирования, задачи проектирования, объект проектирования, предмет проектирования, методы проектирования, база проектирования.

У.2. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Цель учебной практики:

формирование первичных умений и навыков в области самостоятельной научно-исследовательской работы и разработка оригинальных научных идей для подготовки магистерской диссертации.

Место учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков в структуре ОПОП

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков обучающихся в магистратуре является составной частью образовательной программы высшего образования и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и графиком учебного процесса в течение 2-х недель в 1-м семестре.

Для успешного прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в результате освоения дисциплин: «Дизайн-проектирование», «Научно-исследовательская и творческая работа», «Современные проблемы дизайна».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики:

готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее обработка, фиксирование и обобщение полученных результатов), способность представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных художественных средств редактирования и печати, а также владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями (ПК-1);

Содержание практики:

1. Подготовительный этап

- 1.1. Изучение обучающимися целей и задач практики. Изучение программы практики, форм самостоятельной работы. Знакомство с информационно – методической базой практики. Анализ исходных данных (задание на практику).
- 1.2. Согласование и утверждение темы научного исследования. Постановка целей и задач исследования. Обоснование актуальности выбранной для исследования темы, постановка целей и задач исследования.
- 2. Экспериментально-исследовательский этап**
 - 2.1. Разработка программы исследования. Уточнение рабочих понятий исследования и конкретизация последующих этапов работы: сбор материала, его анализ и обработка.
 - 2.2. Проведение теоретического (эвристического) исследования. Сбор необходимой информации. Терминологический метод, сравнительно-исторический метод, метод аналогии, метод ассоциаций и другие методы теоретического научного исследования, применяемые в области графического дизайна.
 - 2.3. Обработка результатов исследования. Обработка собранного материала, анализ, обобщение и структурирование исходных данных.
- 3. Заключительный этап**
 - 3.1. Оформление отчета исследования. Оформление проведенного исследования в виде научного отчёта по практике, содержащего в обязательном порядке целенаправленный обзор литературы по проблематике проводимого исследования, а также материалы, готовые для включения в магистерскую диссертацию.
 - 3.2. Разработка электронной презентации. Подготовка содержания презентации, техническая реализация презентации, оформление и редактирование презентации.
 - 3.3. Подготовка доклада по итогам практики. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности. Выступление с докладом по результатам практики.

Н.1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

Цели освоения НИиТР:

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

Задачами научно-исследовательской и творческой работы являются:
овладение методологией научно-исследовательской работы в сфере дизайна;
применение на практике творческих методов проектирования в сфере дизайна;
реализация навыков научно-исследовательской и творческой деятельности в процессе обобщения результатов исследования в научной статье, докладе на конференции;
получение практического опыта профессионального обсуждения выполненного исследования и концепции творческого проекта.

Место НИиТР в структуре ОПОП

«Научно-исследовательская и творческая работа» входит в состав блока «Практики и научно-исследовательская работа».

Магистрант, начинающий заниматься научно-исследовательской и творческой работой, должен обладать следующими входными знаниями, умениями и готовностями, приобретенными в результате освоения предшествующих частей ОПОП, дисциплин: «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна», а также дисциплин: «Компьютерные технологии в дизайне», «Дизайн-проектирование»:
приемы организации научно-исследовательской деятельности в процессе выполнения проектной задачи;
знание истории, методологии и современных проблем дизайна;
информационные технологии для осуществления библиографического и источникового поиска, выполнения теоретической и визуально-графической частей отчета по научно-исследовательской и творческой работе;
последовательность стадий проектирования в процессе разработки творческого задания;

базовая профессиональная терминология.

В результате освоения научно-исследовательской и творческой работы формируются теоретические знания и практические умения, необходимые для успешного освоения отдельных разделов дисциплины «Дизайн-проектирование», дисциплин «Графический дизайн в полиграфии», «Графический дизайн в рекламе», а также для подготовки магистерской диссертации.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения НИиТР:

готовность использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и проектных работ (ОПК-3);

способность вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-4);

готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее обработка, фиксирование и обобщение полученных результатов), способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных художественных средств редактирования и печати, а также владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями (ПК-1);

Содержание НИиТР:

Раздел 1. Тенденции развития современного дизайна

Тема 1.1. Приоритетные направления развития дизайна

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.

Тема 1.2. Направления научно-исследовательских работ магистра.

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

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

Выбор темы магистерской диссертации.

Раздел 2. Методы исследования

Тема 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.

Тема 2.2. Эмпирические (прикладные) методы исследований

Методы эмпирического научного исследования, применяемые в области графического дизайна: метод моделирования, опрос (анкетирование, интервьюирование), метод «дельфы», метод сравнения и другие эмпирические методы.

Характеристика, отличительные особенности, достоинства и недостатки эмпирических методов исследования. Составление программы и проведение эмпирического исследования.

Раздел 3. Информационные ресурсы в области графического дизайна

Тема 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.

Тема 3.2. Информационные издания: назначение, виды, структура

Система информационных изданий как средство мониторинга вторичных документальных потоков. Алгоритм выбора системы информационных изданий для профессиональной подготовки магистранта.

Раздел 4. Аналитико-синтетическая переработка информации

Тема 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.

Тема 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».

Тема 4.3. Технология подготовки научно-аналитического обзора

Виды обзоров. Особенности составления обзоров как продуктов аналитико-синтетической переработки информации. Научно-аналитический обзор как составная часть диссертационного исследования. Технология и основные этапы формализованного составления научно-аналитического обзора.

Тема 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.

Тема 4.5. Технология подготовки диссертации

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

Раздел 5. Выполнение теоретической части НИиТР

Тема 5.1. Подготовка научно-аналитического обзора

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

Тема 5.2. Поиск концептуальной идеи

Поиск концептуальных подходов для решения задач творческой деятельности. Анализ найденных вариантов концептуального решения, выбор концептуального решения проекта, обоснование окончательно сформулированных идей проекта; эскизный поиск.

Тема 5.3. Подготовка научной статьи

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

Раздел 6. Выполнение творческой части НИиТР

Тема 6.1. Разработка эскизного решения творческого проекта

Обоснование художественной стилистики, ведущих визуальных и художественных образов проекта. Поиск и обоснование композиционного и колористического решения творческой части НИиТР.

Итоговое эскизное решение творческого проекта.

Тема 6.2. Создание электронной презентации проекта

Визуально-графическая подача творческой части отчета по теме НИиТР (создание электронной презентации проекта).

Публичная защита концепции и эскизного решения творческого проекта. Выступление с докладом по теме НИиТР с электронной презентацией выполненного творческого проекта.

II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:

II.1. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА

Цели исполнительской (проектной) практики:

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

овладение концептуальными подходами к проектированию в сфере графического дизайна

Место исполнительской (проектной) практики в структуре ОПОП

Производственная исполнительская (проектная) практика обучающихся в магистратуре является составной частью образовательной программы высшего образования и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и графиком учебного процесса в течение 2-х недель во 2-м семестре.

Для прохождения исполнительской (проектной) практики необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин: «Дизайн-проектирование», «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна».

В результате прохождения исполнительской (проектной) практики формируются умения, необходимые для успешного освоения специальных дисциплин, выполнения дизайн-проектов и выпускной квалификационной работы.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате исполнительской (проектной) практики:

готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной ответственности (ОПК-5);

проектная деятельность:

готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способность обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике (ПК-5).

Содержание исполнительской (проектной) практики:

1. Функциональные аспекты проекта: (назначение объектов проектирования, целевая аудитория, особенности и условия функционирования проектируемых артефактов, их тиражирование и т.п.).

2. Концептуальные подходы к дизайн-проектированию:

1. Функциональный - отражающий назначение объектов проектирования и условия их функционирования, в основе – концепция функционализма;
2. Художественный - направленный на образное решение проектируемых объектов, ориентация на искусство, гармонизацию форм;
3. Рациональный – ориентация на логические методы проектирования и аргументации, интеллектуальное воздействие;
4. Эмоциональный – направленный на яркую выразительность, воздействие на чувства и эмоции;
5. Конструктивный - предлагающий принципы формообразования и оригинальные конструкции объектов проектирования;
6. Морфологический - определяющий структурные соотношения различных элементов проекта;
7. Системный – предполагающий создание системных связей между объектом, средой, человеком и коммуникацией.

Могут быть и другие концептуальные подходы к дизайн-проектированию: технологический, цветографический и т.д.

3. Основные идеи проекта

Идея проекта может интерпретироваться как авторский взгляд на проблему, авторская позиция, основная мысль.

Продуктивность идеи проекта определяется на основе следующих признаков:

- оригинальность, новизна;

- ценностное содержание (социальное, культурное, художественное и т.п.);
- семантическое наполнение (смысл, значение): символ, метафора, гипербола и т.п.;
- логика обоснования.

В практике проектирования выработаны специальные **методы поиска и формирования** новых идей:

- метод ассоциаций – ассоциации по смежности, сходству, контрасту, образно-эмоциональная опора для восприятия темы;
- метод аналогии – перенос характеристик объектов из одной или других сфер деятельности;
- метод инверсии (отстранения) – отказ, отстранение от стереотипов, свободная игра воображения;
- ролевой метод – вживание дизайнера в различные роли: заказчика, зрителя и т.п.
- метод «мозговой атаки» - коллективный поиск идеи;
- метод комбинаторики – перестановка, преобразование, перебор комбинаций.

II.2. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель производственной практики:

формирование умений в области профессиональных задач дизайна, получение практического опыта для выполнения научно-исследовательской работы магистрантов и подготовки магистерской диссертации.

Место практики в структуре ОПОП

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающихся в магистратуре является составной частью образовательной программы высшего образования и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и графиком учебного процесса в течение 2-х недель во 2-м семестре.

Для прохождения практики необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин: «Дизайн-проектирование», «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна».

В результате прохождения практики формируются умения, необходимые для успешного освоения специальных дисциплин, выполнения дизайн-проектов и выпускной квалификационной работы.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики:

способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта (ПК-4);

способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6).

Содержание практики:

1. Подготовительный этап

1.1. Изучение обучающимися целей и задач практики. Изучение программы практики, форм самостоятельной работы. Анализ исходных данных (задание на практику).

1.2. Знакомство магистрантов со структурой проектной организации, характером и содержанием ее работ. Изучение технологических этапов проектных работ в области дизайна: предпроектные дизайнерские исследования, определение требований к дизайн-проекту, организация проектирования, технологии реализации проекта.

2. Экспериментально-исследовательский этап

2.1. Разработка программы исследования. Уточнение рабочих понятий исследования и конкретизация последующих этапов работы: сбор материала, его анализ и обработка. Определение методов исследования.

2.2. Проведение прикладного (эмпирического) исследования. Сбор необходимой информации - эмпирического материала. Наблюдение, эксперимент, интервьюирование, моделирование и др.

2.3. Обработка результатов исследования. Обработка собранного материала, анализ, обобщение и структурирование исходных данных. Количественная и качественная обработка данных.

3. Проектно-консультативный этап

3.1. Внедрение результатов исследовательской работы в практику проектирования. Рекомендации по определению требований к дизайн-проекту, возможных решений проектных задач, технологических способов реализации проекта.

4. Заключительный этап

4.1. Оформление отчета по практике. Оформление проведенного исследования в виде научного отчёта по практике, содержащего в обязательном порядке целенаправленный обзор литературы по проблематике проводимого исследования, а также материалы, готовые для включения в магистерскую диссертацию.

4.2. Разработка электронной презентации. Подготовка содержания презентации, техническая реализация презентации, оформление и редактирование презентации.

4.3. Подготовка доклада по итогам практики. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности. Выступление на итоговой конференции по результатам практики.

П.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Цели педагогической практики:

овладение методикой разработки и реализации образовательных программ в сфере дизайна; овладение методикой формирования профессионального мышления дизайнера (интеллектуального, деятельностного и мотивационного компонента компетентности).

Место педагогической практики в структуре ОПОП

Педагогическая практика обучающихся в магистратуре является составной частью образовательной программы высшего образования и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и графиком учебного процесса в течение 4-х недель в 3-м семестре.

Для прохождения педагогической практики необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин: «Концепции и технологии художественного образования», «Дизайн-проектирование», «Современные проблемы дизайна». В результате прохождения педагогической практики формируются умения, необходимые для успешной реализации педагогической деятельности.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате педагогической практики:

способность социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной жизни (ОПК-9);

способность к определению целей, отбору содержания, организации образовательной деятельности, выбору образовательных технологий, оценке результатов, ориентированность на разработку и внедрение инновационных форм обучения с помощью компьютерной техники, создание авторских программ и курсов (ПК-2);

Содержание педагогической практики:

1. Анализ моделей образовательных программ в сфере дизайна

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

сфере дизайна: учебно-методические, организационные, информационные, материально-технические и др.

2. Разработка методической документации по дисциплине

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

3. Проведение учебных занятий по дисциплине

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

II.4. ПРЕДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Цели преддипломной практики:

формирование умений определять пути и способы решения актуальных проблем художественно-проектного творчества в области графического дизайна;
овладение концептуальными подходами к проектированию в сфере графического дизайна;
овладение художественными подходами к проектированию в сфере графического дизайна.

Место преддипломной практики в структуре ОПОП

Преддипломная практика обучающихся в магистратуре является заключительным этапом в подготовке выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и графиком учебного процесса в течение 14-ти недель в 4-м семестре.

Для прохождения преддипломной практики необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин: «Дизайн-проектирование», «Современные проблемы дизайна», «Компьютерные технологии в дизайне», «Авторская графика в дизайне», «Фотографика в дизайне».

В результате прохождения преддипломной практики формируются умения, необходимые для успешной реализации профессиональной деятельности в сфере графического дизайна.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате преддипломной практики: **проектная деятельность:**

готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способность обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике (ПК-5);

организационно-управленческая деятельность:

способность организации работы творческого коллектива исполнителей, готовность к принятию профессиональных и управленческих решений, определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости (ПК-9);

экспертно-консультационная деятельность:

способность владеть методами авторского надзора, способами продвижения творческого продукта на рынке услуг и иметь целостное представление о проведении процедуры консультационного характера (ПК-10);

инновационная деятельность:

способность к трансформации художественных идей, результатов научных исследований, внедрению их в практику и организации проведения художественно-творческих мероприятий (ПК-11).

Содержание преддипломной практики:

Выполнение выпускной квалификационной работы в составе:

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

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

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

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

Работа над графическим дизайн-проектом включает клаузуру – графическую композицию, объединяющую несколько наиболее значимых фрагментов, которые в общих чертах представляют замысел проекта. Это свободная импровизация, интуитивно отражающая обобщенный визуальный образ проекта.

На этапе концептуального проектирования клаузура подвергается семантическому осмыслению, в ней уточняются смысловые компоненты, выражающие ведущие идеи дизайн-проекта, а также **различные концептуальные подходы (функциональный**, отражающий назначение объектов проектирования и условия их функционирования; **художественный**, направленный на образное решение проектируемых объектов; **морфологический**, определяющий структурные соотношения различных элементов проекта; **конструктивный**, предлагающий принципы формообразования и оригинальные конструкции объектов проектирования; и т.п.). На этом этапе в результате аналитической и проектно-теоретической работы первоначальная дебютная клаузура трансформируется **в визуально-графическую концепцию проекта**.

На этапе художественно-образного проектирования визуально-графическая концепция служит основой для разработки художественных эскизов отдельных элементов проекта и окончательного художественного эскиза 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.

Структурными элементами текста магистерской диссертации являются: обложка, титульный лист, реферат, оглавление, введение, основная часть, заключение, список литературы, вспомогательные указатели, приложения.

Объем текста магистерской диссертации – **60 страниц** (без учета приложений).

Реферат содержит основные положения и главные выводы магистерской диссертации, составляется на двух языках – русском и иностранном, его объем – не более одной тысячи знаков.

Во введении указываются:

актуальность и значимость темы выпускной квалификационной работы; цель и задачи работы; объект и предмет исследования; объект проектирования (например, серия

социальных плакатов); предмет проектирования (например, тематическая основа и художественно-графическое решение серии социальных плакатов); методы исследования; методы проектирования (метод прототипного проектирования, метод продуктивного проектирования, научные методы проектирования, художественные методы проектирования и т. п.); база исследования и база проектирования; теоретическая и практическая значимость работы.

В главе 1. Предпроектные дизайнерские исследования размещаются следующие материалы: аналитический обзор документов по теме выпускной квалификационной работы; терминологический анализ; анализ практики проектирования аналогичных объектов; исследование проблемной ситуации, тенденций и направлений в сфере графического дизайна.

В главе 2. Концептуальное проектирование излагаются следующие позиции: функциональные аспекты проектирования (назначение объектов проектирования, целевая аудитория, особенности и условия функционирования проектируемых артефактов, их тиражирование и т. п.); методы поиска и формирования идей; концептуальные подходы к проектированию (функциональный, художественный, конструктивный, морфологический, рациональный, эмоциональный, системный и т. п.); обоснование концепции и основных идей проекта, их ценностного содержания (социального, культурного, художественного и т.п.), их семантического наполнения.

В главе 3. Художественно-образное проектирование излагаются следующие вопросы: обоснование стилистики, ведущих визуальных и художественных образов проекта; обоснование композиционного решения проекта; обоснование колористического решения проекта; обоснование авторской шрифтовой графики.

В заключении магистерской диссертации указываются: основные выводы о проделанной исследовательской и проектной работе; значимость рассмотренных вопросов для теории и практики графического дизайна; предложения и рекомендации по внедрению проекта (необходимые условия и ресурсы) и дальнейшей разработке темы.

Список литературы.

Общее количество документов, включенных в список литературы, должно отвечать требованиям количественной и качественной представительности документального потока по теме работы (проекта) – не менее 40.

II.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Цели технологической практики:

формирование умений в области технологии профессиональной проектно-художественной деятельности дизайнера;

получение практического опыта для выполнения технологических процессов в дизайнерской деятельности.

Место технологической практики в структуре ОПОП

Технологическая практика обучающихся в магистратуре является составной частью образовательной программы высшего образования и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и графиком учебного процесса в течение 2-х недель в 4-м семестре.

Для прохождения технологической практики необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин: «Дизайн-проектирование», «Компьютерные технологии в дизайне», «Фотографика в дизайне».

В результате прохождения технологической практики формируются умения, необходимые для успешного выполнения дизайн-проектов и выпускной квалификационной работы.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате технологической практики:

производственно-технологическая деятельность:

готовность к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению опытно-конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного производства (ПК-7);

способность организовать рабочие места, осуществлять профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-8).

Содержание технологической практики:

1. Технология выполнения и реализации дизайн-проекта

Технологические этапы создания дизайн-проекта: предпроектный анализ, концептуальное проектирование, разработка клаузуры, художественно-образное проектирование, оформление и печать дизайн-проекта. Конструирование и проектирование, их диалектическая взаимосвязь. Понятие конструирования в философском аспекте. Технология художественно-конструкторской разработки объектов дизайна. Макетирование в графическом дизайне. Перевод графического изображения в макетную форму. Техники и технологии дизайн-проектирования, их взаимосвязь с применением художественных материалов. Характеристика основных групп материалов, применяемых в рекламе и полиграфии.

2. Макетирование и печать объектов графического дизайна

Разработка 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, шелкографическая и др.; выбор материалов изготовления: бумага, картон, краска.

Выбор способа 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: Adobe Photoshop (работа с растровыми изображениями), Adobe Illus (работа с векторными изображениями), Adobe InDesign и QuarkXPress (верстка страниц), Corel Draw (для наружной рекламы и трафаретной печати).

Послепечатная обработка: технологии полиграфии – матовое и глянцевое ламинирование, лакирование (защитный офсетный, водно-дисперсионный глянцевый или матовый лак), УФ-лакирование (глянцевое, матовое, сплошное или выборочное), фигурная вырубка, высечка, тиснение, тиснение фольгой (золотой, серебряной, цветной или голографической), конгрев, термография, склейка, переплет, брошюровка и т.п.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Общие требования к государственной итоговой аттестации изложены в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», который устанавливает, что государственная итоговая аттестация обучающихся в магистратуре включает **защиту выпускной квалификационной работы и сдачу государственного экзамена.**

Порядок проведения и содержание государственной итоговой аттестации в вузе регламентируется следующими локальными актами: Положение «О государственной итоговой аттестации выпускников»; Положение «О выпускной квалификационной работе»; Положение «Об апелляционной комиссии по результатам государственной итоговой аттестации».

В ходе государственной итоговой аттестации магистрант должен показать свои способности решать на современном уровне задачи в области профессиональной деятельности, четко излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

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

Выпускник в соответствии с целями основной профессиональной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности должен обладать следующими **компетенциями**, определяемыми в ходе государственной итоговой аттестации:

в процессе сдачи государственного междисциплинарного экзамена:

общекультурными компетенциями (ОК):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОПК-1);

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-2);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанные со сферой деятельности (ОПК-6);

готовностью следить за предотвращением экологических нарушений (ОПК-8);

готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10);

профессиональными компетенциями (ПК):

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:

способностью к определению целей, отбору содержания, организации образовательной деятельности, выбору образовательных технологий, оценке результатов, ориентированностью на разработку и внедрение инновационных форм обучения с помощью компьютерной техники, создание авторских программ и курсов (ПК-2);

информационно-коммуникативная деятельность:

готовностью демонстрировать наличие комплекса информационно-технологических знаний, владением приемами компьютерного мышления, способностью к моделированию процессов, объектов, систем, используя современные проектные технологии для решения профессиональных задач (ПК-6);

производственно-технологическая деятельность:

готовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению опытно-конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного производства (ПК-7);

способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-8);

экспертно-консультационная деятельность:

способностью владеть методами авторского надзора, способами продвижения творческого продукта на рынке услуг и иметь целостное представление о проведении процедуры консультационного характера (ПК-10);

в процессе защиты выпускной квалификационной работы:

общекультурными компетенциями (ОК):

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые решения (ОК-2);

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и проектных работ (ОПК-3);

способностью вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-4);

готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной ответственности (ОПК-5);

готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с профилем программы) (ОПК-7);

способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной,

производственной и художественной жизни (ОПК-9);

профессиональными компетенциями (ПК):

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:

готовностью демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее обработка, фиксирование и обобщение полученных результатов), способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных художественных средств редактирования и печати, а также владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями (ПК-1);

художественно-творческая деятельность:

способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением (ПК-3);

подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту (ПК-4);

проектная деятельность:

готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике (ПК-5);

организационно-управленческая деятельность:

способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости (ПК-9);

инновационная деятельность:

способностью к трансформации художественных идей, результатов научных исследований, внедрению их в практику и организации проведения художественно-творческих мероприятий (ПК-11).

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

Задачи государственного экзамена:

- Определение уровня знаний и степени понимания выпускниками вопросов истории, методологии и теории дизайна, его концепций, структуры и процессуальной модели.
- Выявление уровня знаний современных технологий дизайна, методов художественного проектирования графических компонентов визуальной коммуникации.
- Определение уровня сформированности профессионального концептуального мышления выпускника.

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

Цель выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» - определение степени готовности выпускника магистратуры к самостоятельному решению профессиональных задач, определяемых основными видами профессиональной деятельности.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и квалификации «Магистр».