

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

УЦ Арт-дизайн

ВИЗУАЛЬНЫЕ И ВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ДИЗАЙНЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

54.04.01 Дизайн

Код и наименование направления подготовки/специальности

Графический дизайн

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *магистратура*

Форма обучения: *очно-заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Визуальные и вербальные коммуникации в дизайне

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

доцент УЦ Арт-дизайн А.В. Казьмина

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания УЦ Арт-дизайн

№ 7 от 18.04.2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста, способного управлять творческим коллективом, участвовать в работе творческого коллектива, самостоятельно решать проектные задачи как художественного, так и концептуального характера, владеющего основными понятиями и базовыми положениями макетирования, а также методами решения задач конструирования в процессе создания дизайн – проектов визуальных коммуникаций.

Задачи дисциплины:

- изучение методологических основ научного подхода к проектированию систем
- визуальных коммуникаций, понятия классификационных уровней и основных принципов
- проектирования, методов проведения предварительных исследований, а также развитие и использование подобных систем в практике дизайна;
- изучение последовательности и закономерности разработки визуальных коммуникаций систем;
- изучение правил представления визуальной информации;
- развитие творческого воображения и пространственного мышления; воспитание навыков профессиональной культуры дизайнера;
- воспитание профессиональной мобильности, стремления к постоянному профессиональному росту, самостоятельности при решении творческих задач

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать	ОПК 2.1 Применяет современные методы обработки и систематизации информации	Знать: - принципы линейно-конструктивного построения; - основы цветового решения композиции; - принципы современной шрифтовой культуры; - способы проектной графики при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды,
	ОПК 2.2 Применяет новейшие технологии обработки, систематизации и представления информации	

доклады и сообщения		объектов ландшафтного дизайна;
ОПК-3 Способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи	ОПК-3.1 Обосновывает содержательную сторону творческой идеи в ходе практики	- требования к каждому отдельному дизайн-проекту; - специфику выполнения дизайн-проекта;
	ОПК-3.2 Разрабатывает практическую приложимость идеи к данному диапазону практик	- типовые формы проектных заданий на создание объекта визуальной информации; - методы творческой, креативной деятельности в условиях работы в организации. Уметь: - анализировать варианты применения линейно-конструктивного построения; - выбирать цветовое решение композиции;
ОПК-4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу	ОПК-4.1 Организует систему представления результатов творческой работы в различных социокультурных средах	- применять современную шрифтовую культуру; - применять способы проектной графики при проектировании,
	ОПК-4.2 Разрабатывает инновативные методы представления результатов творческой работы	моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна; - определять специфические требования к каждому отдельному дизайн-проекту; - оценивать специфику выполнения дизайн-проектов; - составлять по типовой форме проектное задание на создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации, используя предварительно собранные материалы.

		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью отбора оптимальных решений линейно-конструктивного построения; - навыками выбора цветового решения композиции; - навыками использования современной шрифтовой культуры; - навыками применения способов проектной графики при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна; - навыками определения специфических требований к каждому отдельному дизайн-проекту; - способностью оценивать специфику выполнения дизайн-проектов; - способностью составлять по типовой форме проектное задание на создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации, используя предварительно собранные материалы.
--	--	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Визуальные и вербальные коммуникации в дизайне» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: История дизайна и стилей

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: Дизайн-графика в мобильном маркетинге, научно-исследовательская работа, написание ВКР.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 академических часа.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Практические занятия	20
4	Практические занятия	20
Всего:		40

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 176 академических часов.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Тема 1. Визуальные коммуникации и аспекты современного восприятия визуальной информации.	Раскрытие понятия "визуальные коммуникации"; определение визуальных коммуникаций как ведущих в мультисенсорной среде современного коммуникативного пространства; изучение современных методов восприятия, потребления и переработки визуальной информации; изучение перцептивных возможностей человека; психологического и физиологического аспектов зрительского восприятия.
2	Тема 2. Мультисенсорность и современные медиа.	Анализ современных проектных решений медиадизайна. Рассмотрение мультисенсорной природы медиакоммуникаций, определение компонентов медиакоммуникаций, воздействующих на человека: цветографических, видео-, аудиовизуальных, сенсорных и т.д. Изучение современных областей проектной деятельности медиадизайна, среди которых можно выделить: дизайн электронных СМИ, дизайн СМ; дизайн СМ-контента; дизайн рекламы, веб-дизайн, арт-дизайн, ланд-дизайн, дизайн игр т.д. Анализ существующих проектных решений в медиадизайне, рассмотрение функциональных и эстетических особенностей современных медиа-объектов; типологии художественнообразных решений мультимедиадизайна на основе цифровых технологий.
3	Тема 3. Современные требования к медиадизайну и потребительские ожидания от мультимедиа-продукции.	Изучение типологии мультимедийного оборудования; определение экрана как типа информационного пространства; исследование возможностей использования инновационных цифровых технологий в медиадизайне; определение современных общих требований к медиадизайну, мультимедиа-продукции и формирование представлений о тенденциях развития медиадизайна.
4.	Тема 4. Художественно-проектные методики медиадизайна.	Рассмотрение методик постановки художественно-технических, проектных и прочих задач в медиадизайне; написание брифа (задания) на дизайн-проектирование в медиадизайне; Проектные методики медиадизайна

		<p>как комплексная междисциплинарная область; изучение и освоение приемов создания движущейся экранной композиции с применением различных графических и 3D-средств визуализации; изучение внутрикадровой динамической композиции и принципов воздействия экранного образа на зрителя.</p>
5.	Тема 5. Проектные технологии и инструменты медиадизайна.	<p>Изучение приемов работы с программным обеспечением для работы в авторинге, для дизайна и редактирования медиа-данных (Adobe Audition, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Flash, Adobe Director); изучение основных форматов предоставления графического, видео- и мультимедиа-материала на различных носителях и в различных медиапространствах.</p>
6.	Тема 6. Отечественная практика создания объектов медиадизайна.	<p>Отечественная практика медиадизайна; отечественный опыт проектирования и разработки дизайн-проектов, соответствующих современным требованиям, предъявляемым к визуальным коммуникациям и медиадизайну; особенности создания комплексного мультимедиа дизайн-проекта с использованием различных медиа компонентов (звука, графики, анимации, видео, текста) в России.</p>
7.	Тема 7. Медиадизайн в контексте окружающей мультимедиа среды.	<p>Социальный резонанс продуктов медиадизайна. Выявление отношения медиадизайна со смежными областями проектной деятельности на различных этапах дизайн-проектирования; применение системного подхода к проектированию и размещению мультимедиа-контента; определение специфики каналов коммуникаций; выявление общих закономерностей в триаде канал-контент-реципиент. Рассмотрение социокультурной природы медиадизайна, выделение его роли и места в организации новых коммуникационных сред общения и взаимодействия, способных вызвать резонанс в обществе; обоснование места медиадизайна как базового фактора современной проектной цивилизации.</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1	Тема 1. Визуальные коммуникации и аспекты современного восприятия визуальной информации.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения
2	Тема 2. Мультисенсорность и современные медиа.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения
3	Тема 3. Современные требования к медиадизайну и потребительские ожидания от мультимедиа-продукции.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и

			наличием специализированного программного обеспечения
4	Тема 4. Художественно-проектные методики медиадизайна.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения
5	Тема 5. Проектные технологии и инструменты медиадизайна.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения
6	Тема 6. Отечественная практика создания объектов медиадизайна.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения
7	Тема 7.	<i>Практическая</i>	Разъяснение задания с

	Медиадизайн в контексте окружающей мультимедиа среды.	<i>работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения
--	---	--	---

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: <i>– выполнение задания на практическом занятии</i>		60 баллов
Промежуточная аттестация в форме просмотра работ		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) <i>Зачёт, экзамен</i>		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Курс построен по принципу усложнения выполняемых заданий, начиная с проектирования отдельных, небольших по объёму и простых по функции элементов предметно-пространственной среды и заканчивая разработкой рекламно-графических объектов. С усложнением заданий увеличивается и проработка проектов от выполнения эскизных решений с аннотацией до выполнения рекламно-графических объектов и комплексов с пояснительной запиской и экономической документацией.

Программой предусматривается выполнение как длительных проектных работ, так и краткосрочных клаузур, необходимых для активизации учебного процесса и проверки качества результатов самостоятельной работы студентов.

Исходные данные каждого задания основаны на нормах проектирования и анализе рекламно-графических объектов, которые предоставляются студентам педагогом. Составленное задание со списком библиографии утверждается на заседании кафедры и в письменном виде выдаётся студентам. Выдача задания сопровождается прочтением вводной лекции и примерами решения предлагаемой темы из отечественной и зарубежной дизайнерской практики. Вводные лекции могут проводить консультанты из числа преподавателей кафедры и проектно-дизайнерских фирм и организаций.

Во время выполнения заданий преподаватель знакомит студентов с основами проектирования. На конкретных примерах раскрывается взаимосвязь содержания и формы рекламно-графических объектов. Освещаются вопросы композиции, пропорций, модульности, цветовое и стилевое решение проекта. Решаются проблемы синтеза искусства и функции в современных визуальных коммуникациях.

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения.

Практические занятия, как правило, проводятся в активном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех занятиях в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части занятия.

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого мышления.

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного представления.

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни требований, предъявляемых студенту для получения необходимых по данной дисциплине навыков.

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 100-бальной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий.

Промежуточная аттестация проводится в форме итогового творческого просмотра. Количество работ должно соответствовать требованиям тематического плана учебной программы. В промежуточной аттестации учитываются данные текущего контроля, участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и мероприятиях университета.

Аттестация студенческих работ проходит в компьютерном классе с выполнением задания непосредственно в присутствии преподавателя и на компьютерном обеспечении УЦ «Арт-дизайн».

Список вопросов по курсу:

1. Базовые структуры визуальных образов/визуального опыта.
2. Образ, технология, медиум (материальные/технологические основания визуальных образов).

3. Современные технологии визуализации.
4. Стратегии визуализации как стратегии истины (визуальные содержания в контексте производства и трансляции научного знания).
5. Образ и текст (взаимосвязь визуального и текстуального в современной культуре).
6. Визуализация и эстетизация повседневности (трансформация традиционного понятия эстетического).
7. Визуальные образы и конструирование культурной памяти.
8. Визуализация и производство культурных пространств; современные визуальные среды (виртуальные, художественные и урбанистические пространства).
9. В. Татлин и визуальные утопии первой четверти XX в.
10. Визуальность и виртуальность.
11. Дизайн и реальность.
12. Дизайнерская среда и визуальные образы.
13. Манга: формирование нового художественного образа.
14. Фотография: виды, значение в построении визуальных образов.
15. Web-ресурсы современных технологий визуальности.
16. Ж. Бодрийяр о специфике современной визуальной культуры.
17. П. Вирилио и визуальные исследования последней четверти XX в.
18. Визуальный язык соцарта.
19. Зрительное восприятие как психологическое понятие.
20. Фигура и фон в визуальном восприятии.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Крейг Джеймс. Шрифт и дизайн : современная типографика / Джеймс Крейг, Ирина Король Скала ; [пер. с англ. А. Литвинова, Л. Родионовой]. - 5-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2018. - 176 с. : ил. ; 25 см. - Пер. изд.: Designing with type / James Craig, Irene Korol Scala (New York, 2006). - Доп. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 174-175. - ISBN 978-5-496-01370-3. - ISBN 978-0823014132 (англ.) : 1510.80.
2. Лауэр Дэвид. Основы дизайна / Дэвид Лауэр, Стивен Пентак ; [пер. с англ. Н. Римицан]. - Москва [и др.] : Питер, 2018. - 303 с. : ил. ; 29 см. - Пер. изд.: Design basics / David A. Lauer, Stephen Pentak. - Доп. тит. л. англ. - ISBN 978-5-496-00430-5. - ISBN 978-0495915775 (англ.) : 1704.00.
3. Леборг Кристиан. Графический дизайн = Visual grammar / Кристиан Леборг ; [пер. с англ. Н. Римицан]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 93, [2] с. : ил. ; 25 см. - (Современный дизайн). - ISBN 978-5-496-01642-1. - ISBN 978-1568985817 (англ.) : 694.80.
4. Лаптев Владимир Викторович. Типографика: порядок и хаос / Владимир Лаптев. - [2-е изд., доп.]. - Москва : Аватар, 2015. - 223 с. : ил. ; 27 см. - Библиогр.: с. 219-223. - Указ.: с. 216-218. - ISBN 978-5-903781-10-2 : 900.00.

5. Шулика Андрей Николаевич. Специфика обработки изображений в графическом дизайне : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки по 26 направлению "Digital Art" / Андрей Николаевич Шулика. - Москва : РГГУ, 2015. - 101 с. : ил. ; 26 см. - Библиогр.: с. 100. - ISBN 978-5-4469-0844-8
6. Чихольд Ян. Новая типографика : руководство для современного дизайнера / Ян Чихольд ; пер. с нем. Л. Якубсона. - 2-е изд. - Москва : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2012. - 245 с. : ил. ; 23 см. - Пер. изд.: Die Neue Typographie / Jan Tschichold (Berlin : Brinkmann & Bose, 1987). - Доп. тит. л. ориг. нем. - Библиогр.: с. 238-244. - ISBN 978-5-98062-055-4. - ISBN 3-922660-23-1 : 863.20.
7. Филь Шарлотта. Энциклопедия дизайна : концепции, материалы, стили : [пер. с англ.] / Шарлотт и Питер Фиелл. - Москва : АСТ : Астрель : Taschen, 2008. - 189, [1] с. : ил. ; 20 см. - (ICONS). - Указ. в конце кн. - ISBN 978-5-17-051998-9. - ISBN 978-5-271-20164-6. - ISBN 978-3-8228-4633-3 : 464.20.
8. Феличи Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / [Джеймс Феличи] ; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - XXV, 470 с. : ил. ; 23 см. - Авт. указан на обл. - Пер. изд.: The complete manual of typography / J. Felici (2003). - Доп. тит. л. ориг. англ. - Библиогр.: с. 457-458 (40 назв.). - Алф. указ.: с. 459-470. - ISBN 978-5-94157-345-5. - ISBN 0-321-12730-7 : 239.00.

Дополнительная

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974, М., 2008
2. Дайксель А., Брандмейер К., Глинтерник Э. Товарный знак в Европе и России: вопросы теории и истории. – СПб., 2002
3. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М., 2001
4. Иттен И. Искусство цвета. – М., 2007
5. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – М., 2001
6. Рунге В.Ф. Основы теории и методологии дизайна. – М.: МЗ-Пресс, 2001

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:
 Консультант Плюс
 Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Archicad 21 RusStudent

AutoCAD 2010 Student

3D Max

Adobe Photoshop,

Adobe Illustrator,

Adobe InDesign

Kaspersky Endpoint Security

Autodesk Maya

Blender

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Тема 1. Теория визуальной коммуникации.

Задание 1: Передача эмоций в простых рисунках.

Выполнение задания (кейса) для отработки навыков интерпретации ситуации, создания эмоционального рисунка-стилизации.

Задание 2: Визуализация социальных проблем и социологических понятий.

Обсуждение содержащихся на фотографии сведений о социальной структуре, отношениях и ценностях эпохи, изображаемого на фотографии опыта людей. Анализ фотографии как элемента жизненного опыта людей. Что происходит, когда мы разглядываем фотографию? Что происходит, когда мы кого-либо фотографируем? Когда мы ее кому-то показываем? Когда размещаем фотографию в Интернете?

Тема 2. История современной визуальной коммуникации.

Задание 1: Анализ структуры объекта визуальной культуры.

Проанализировать структуру любого объекта популярной визуальной культуры (реклама, видеоигра) как текст культуры, используя в анализе познавательные основания и принципы психоаналитической концепции культуры. Соотнести набор архетипов с персонажами и героями выбранного объекта. Привести аргументы на основании анализа каких фрагментов сюжета и каких визуальных образов тот или иной персонаж или герой проявляет качества конкретного архетипа. Подготовить доклад по результатам выполненного задания.

Тема 3. Концептуальные модели визуальных коммуникаций.

Задание 1: Проведение дизайн-анализа работ Вальтера Ландора.

Проанализировать работы Вальтера Ландора: редизайн этикетки для консервированных овощей и фруктов компании S & W Fine Foods (Сан-Франциско); пивную марку Sicks; этикетки для Sicks; подарочный рождественский графин для бурбона марки Old Fitzgerald; редизайн упаковки для старейшего японского пивного бренда Sapporo; упаковочные проекты для газированных напитков Cose, Tab, Sprite и 7 Up; пачки для сигарет Marlboro Light; упаковки для пленки Fuji Film; фирменный стиль Levi's; идентификации для Alitalia, - первую всеобъемлющую программу Landor стиля для

международных авиакомпаний.

Подготовить доклад по результатам выполненного задания.

Тема 4. Визуальные коммуникации в креативных индустриях, бизнесе и повседневной жизни.

Задание 1: Анализ визуально-графической информации

Собрать и проанализировать информацию о визуально - графической информации торгово-развлекательного учреждения, вокзала, аэропорта, культурно – досугового учреждения (на выбор обучающегося).

Составить и проработать перечень графической информации, необходимый для разработки торгово-развлекательного центра.

Подготовить доклад по результатам выполненного задания.

Тема 5. Методология разработки проектов для визуальных коммуникаций.

Задание 1: Принципы и методы проектирования рекламного образа промышленного изделия.

На основе пересечения и взаимодействия двух проектных стратегий: с одной стороны, стратегии развития и совершенствования проектных технологий для решения прагматических задач рекламы, с другой - стратегии творческого развития и обновления профессиональных ценностей и средств дизайна как такового в связи с включением в дизайн нового материала из сферы рекламы: исследовать новейшие тенденции стилового развития рекламного дизайна и направления эволюции принципов и методов формообразования рекламного образа промышленного изделия; выявить лидеров современного рекламного дизайна и лучшие образцы рекламы последних двух десятилетий; классифицировать визуально-графический материал, отражающий этапы эволюции, методы и средства проектного творчества дизайнеров в области создания рекламных образов торговых марок; выявить новые тенденции в реконструкции принципов и методов проектирования рекламного образа товара на материале новейшей практики графического дизайна.

Тема 6. Эскизное проектирование визуальных коммуникаций (модели, прототипы).

Задание 1: Разработка когнитивных карт.

В ходе занятия проводится мозговой штурм для выбора идеи, далее создается её презентация на флип-чате. Во время защиты необходимо создать ментальную карту, обосновать ее структуру эффективность для исследования заданного объекта.

Задание 2: Эскиз поздравительной открытки.

Создать в программе Adobe Illustrator поздравительную корпоративную открытку.

Для дизайна можно выбрать любой государственный праздник или праздник фирмы.

Тема 7. Проектная разработка визуальных коммуникаций.

Задание 1: Построение фирменного знака и фирменного бланка

Используя инструмент «миллиметровка» и «размерная линия» программы Adobe Illustrator разместить на ней, указать размеры и технологию построение фирменного знака, фирменного бланка. Чертеж снабдить поясняющей информацией.

В проектное задание включены:

- графическое изображение знака;
- три варианта знака уменьшенного масштаба: черный на белом фоне, белый на черном фоне (т.н. выворотка), вариант в цвете;
- знак в объеме (рельеф, контррельеф);
- применение знака в рекламной полиграфической продукции.

Создать в Adobe Illustrator несколько образцов визиток личной и корпоративной, используя различные инструменты и эффекты программы.

Используя различные инструменты программы Adobe Illustrator создать несколько вариантов дизайна фирменного бланка, опираясь на правила и требования, предъявляемых к дизайну деловой корреспонденции. К фирменному бланку разработать конверт.

Задание 2: Адаптация дизайнерского решения к различным носителям

Есть графическая основа логотипа, название, слоганы. Все это – элементы, которые все или частично надо объединить в единый логотип. Результат должен быть предложен для различных поверхностей нанесения – бумага, вышивка на одежде, нанесение на пластик.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства УЦ Арт-дизайн.

Цель дисциплины. Важной особенностью курса является непосредственная связь учебного процесса с современной практикой проектирования различных объектов графического дизайна

Задачи дисциплины:

- освоение студентами методики проектирования и практических навыков композиционной работы над шрифтовыми графическими объектами разного назначения;
- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками и умениями в области создания шрифтовой композиции, используя шрифт как инструмент создания художественного образа и через содержание текста – инструмент воздействия на зрителя, что и демонстрирует профессионализм художника-дизайнера;
- развитие у студентов объемно-пространственного и образного мышления, художественного вкуса и понимания творческих проблем, умения их разрешать;
- изучение свойств и закономерностей объективной действительности и передачи этой действительности в практической плоскости графическими и пластическими средствами;
- изучение основ шрифтового проектирования и общих конструктивных принципов построения объемно-пространственного предметного мира;
- формирование творческого мышления, художественного видения, профессионально-творческой психологии будущего дизайнера-шрифтовика.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

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

ОПК 2.1 Применяет современные методы обработки и систематизации информации

ОПК 2.2 Применяет новейшие технологии обработки, систематизации и представления информации

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

ОПК-3.1 Обосновывает содержательную сторону творческой идеи в ходе практики

ОПК-3.2 Разрабатывает практическую приложимость идеи к данному диапазону практик

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

ОПК-4.1 Организует систему представления результатов творческой работы в различных социокультурных средах

ОПК-4.2 Разрабатывает инновативные методы представления результатов творческой работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- принципы линейно-конструктивного построения;
- основы цветового решения композиции; - принципы современной шрифтовой культуры;
- способы проектной графики при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна;
- требования к каждому отдельному дизайн-проекту;
- специфику выполнения дизайн-проекта;
- типовые формы проектных заданий на создание объекта визуальной информации;
- методы творческой, креативной деятельности в условиях работы в организации.

Уметь:

- анализировать варианты применения линейно-конструктивного построения;
- выбирать цветовое решение композиции;
- применять современную шрифтовую культуру;
- применять способы проектной графики при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна;
- определять специфические требования к каждому отдельному дизайн-проекту;
- оценивать специфику выполнения дизайн-проектов;
- составлять по типовой форме проектное задание на создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации, используя предварительно собранные материалы.

Владеть:

- способностью отбора оптимальных решений линейно-конструктивного построения;
- навыками выбора цветового решения композиции;
- навыками использования современной шрифтовой культуры;
- навыками применения способов проектной графики при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна;
- навыками определения специфических требований к каждому отдельному дизайн-проекту;
- способностью оценивать специфику выполнения дизайн-проектов;
- способностью составлять по типовой форме проектное задание на создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации, используя предварительно собранные материалы.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета (3 семестр) и экзамена (4 семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетные единицы.

