

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(УрГАХУ)

Кафедра графического дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**ТВОРЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ГРАФИЧЕСКОГО
ДИЗАЙНА**

Направление подготовки(Специальность)	Дизайн	
Код направления и уровня подготовки	54.04.01	
Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО	дата	21.03.2016
	№	255
Тип образовательной программы	Академическая магистратура	
Профиль	Графический дизайн	
Учебный план	Прием 2017, 2018	
Форма обучения	Очная	

Екатеринбург, 2018

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

ТВОРЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами:

Дисциплина ТВОРЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА входит в вариативную часть образовательной программы. Дисциплине предшествует подготовка по образовательным программам бакалавриата. Знания, умения, навыки, полученные в рамках изучения дисциплины «Творческие концепции современного графического дизайна», используются в процессе освоения таких дисциплин, как «Дизайн-проектирование», «Экспертиза в дизайне», «История и методология дизайн-проектирования», «Методы научно-проектных исследований», при выполнении выпускной квалификационной работы магистра.

1.2 Аннотация содержания дисциплины:

В рамках дисциплины осуществляется обзор современных тенденций в графическом дизайне. Изучаются стилевые направления, подходы, приемы. Рассматриваются инновации в графическом дизайне, анализируются ведущие школы и мастера графического дизайна. Завершается курс подготовкой самостоятельного исследования (статьи) о творчестве современных дизайнеров-графиков.

1.3 Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия и самостоятельную работу, которая заключается в поиске материалов для реферата и подготовке к обсуждению вопросов в аудитории. Основные формы интерактивного обучения: технология самопрезентации, мозговой штурм, дискуссия, групповое обсуждение. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют реферат.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения реферата, сдачи зачета.

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины является этапом формирования у студента следующих компетенций:

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ОПК-2: способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
ПК-5: 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

Планируемый результат изучения дисциплины в составе названных компетенций:

Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, способность выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения, исходя из задач конкретного исследования либо художественного творчества.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать и понимать основы научной и проектной методологии, современные информационные и проектные технологии, необходимые в проектной, научно-исследовательской и образовательной деятельности.

Уметь:

- применять знания и понимание современных тенденций в графическом дизайне при выборе проектных технологий, методики научно-исследовательской деятельности;
- выносить суждения о творческих концепциях ведущих дизайнеров XX века;
- комментировать данные и результаты, связанные с областью изучения коллегам и преподавателю.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и умений при осуществлении научно-исследовательской деятельности, предоставлении итогов проделанной работы в виде отчетов, статей, рефератов, магистерской диссертации, при подготовке публичных выступлений с научными докладами и сообщениями.

1.5 Объем дисциплины

По Семестрам	Зачетных единиц (з.е.)	Часов (час)	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа																									
			Аудиторные занятия всего	Лекции (Л)	Практические занятия (ПЗ), Семинары	Другие виды занятий (Др)	Самостоятельная работа всего	Курсовой проект (КП)	Курсовая работа (КР)	Расчетно-графическая работа (РГР)	Графическая работа (ГР)	Расчетная работа (РР)	Реферат (Р)	Домашняя работа (ДР)	Творческая работа (эссе, клаузура)	Подготовка к контрольной работе	Подготовка к экзамену, зачету	Другие виды самостоятельных занятий	Форма промежуточной аттестации по дисциплине*												
2	2	72	36	4	32		36												10											26	Зач
Итого	2	72	36	4	32		36												10										0	26	

*Зачет с оценкой - ЗО, Зачет - Зач, Экзамен - Экз, Курсовые проекты - КП, Курсовые работы - КР

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины*
Р.1	Понятие творческой концепции в графическом дизайне и рекламе. В разделе рассматривается место творческой концепции в проектной стратегии. Целеполагание в проектной стратегии, характеристики и функции целей, их взаимосвязь с идеей и творческой концепцией. Проектный образ как основа творческой концепции. Отличие проектного образа в графическом дизайне от проектного образа в иных сферах дизайн-проектирования. Проектный образ с позиций заказчика, потребителя, дизайнера. Проектный образ в рекламе как отражение свойств товара, ценностей потребителя, специфики канала комму-

	никации, тенденций развития профессиональной культуры. Брэиндинг как технология системного проектирования проектного образа в графическом дизайне и рекламе.
P.2	Креативные стратегии разработки и оценки рекламных идей. В разделе рассматриваются проектные технологии создания графической концепции рекламы на основе свойств и характеристик товара: творческие приемы «демонстрация», «сценарное моделирование», «функционально-морфологические трансформации», «метафорическое смыслообразование».
P.3	Технологии создания графической концепции. В разделе рассматриваются проектные технологии создания графической концепции рекламы с учетом особенностей канала коммуникации: «встраивание в канал», «оппозиция каналу», «трансформация канала», «изобретение нового канала коммуникации».
P.4	Проектные технологии создания визуальной концепции рекламы. В разделе рассматриваются проектные технологии создания визуальной концепции рекламы с использованием существующего опыта и тенденций развития современной профессиональной культуры графического дизайнера. Взаимосвязи графического дизайна и искусства. Стили в графическом дизайне. Модные циклы как источник инноваций и профессиональной адаптации.

* Дисциплина может содержать деление только на разделы, без указания тем, либо только темы

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Семестр	Неделя семестра	Раздел дисциплины, тема	ВСЕГО	Аудиторные занятия (час.)		Самост. работа (час.)	Оценочные средства
				Лекции	Практ. занятия, семинары		
2	1-6	Раздел 1. Понятие творческой концепции в графическом дизайне и рекламе	24	2	10	12	Семинар: защита рефератов
	7-9	Раздел 2. Креативные стратегии разработки и оценки рекламных идей	12	2	4	6	Семинар: защита рефератов
	10-12	Раздел 3 Технологии создания графической концепции.	12		6	6	Семинар: защита рефератов
	13-18	Раздел 4. Проектные технологии создания визуальной концепции рекламы.	24		12	12	Семинар: защита рефератов
		Итого:	72	4	32	36	Зачёт

3.2 Другие виды занятий

Не предусмотрено

3.3 Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1 Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

3.3.2 Примерный перечень тем расчетно-графических работ

Не предусмотрено

3.3.3 Примерный перечень тем графических работ

Не предусмотрено

3.3.4 Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)

Не предусмотрено

3.3.5 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ):

1. Проектный образ как основа творческой концепции. Отличие проектного образа в графическом дизайне от проектного образа в иных сферах дизайн-проектирования.
2. Современные стили в графическом дизайне.
3. Модные циклы как источник инноваций и профессиональной адаптации

3.3.6 Примерный перечень тем практических (домашних) работ

Не предусмотрено

3.3.7 Примерная тематика контрольных работ

Не предусмотрено

3.3.8 Примерная тематика клаузур

Не предусмотрено

4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения								Дистанционные технологии и электронное обучение						
	Компьютерное тестирование	Кейс-метод	Деловая или ролевая игра	Портфолио	Работа в команде	Метод развивающей кооперации	Балльно-рейтинговая система	Интерактивные лекции	Семинары в диалоговом режиме	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P.1-P.2								+	+						

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

5.1.1 Основная литература

1. Графический дизайн. Современные концепции : учеб. пособие / под ред. Е. Э. Павловской. - М. : Юрайт, 2017. - 183 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5CF926E6-F85E-4BC7-8AA5-1F51608D8883.
2. Творческие концепции современного графического дизайна / Под ред. Е. Э. Павловской. - Екатеринбург : Архитектор, 2016. - 184 с.

3. Розенсон И. А. Основы теории дизайна : учебник для вузов / И. А. Розенсон. - 2-е изд. - СПб. : Питер Пресс, 2013. - 256 с.- Гриф УМО.

5.1.2 Дополнительная литература

1. Марусева, И.В. Творческая реклама [Электронный ресурс]: приемы и методы ее создания (художественно-аналитическое исследование) : монография / И.В. Марусева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 419 с. : ил. - - РЕЖИМ ДОСТУПА: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276141>
2. Романов, А.А. Реклама. Интернет-реклама : учебно-практическое пособие / А.А. Романов, Р.В. Каптюхин. – М. : Моск.гос. ун-т экономики, статистики и информатики, 2005. - 315 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90738&sr=1>
3. Ткаченко, Н.В. Креативная реклама: технологии проектирования : учебное пособие / Н.В. Ткаченко, О.Н. Ткаченко ; под ред. Л.М. Дмитриевой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. – 336 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422&sr=1>
4. Богомолова Н. Н. Социальная психология массовой коммуникации : учеб. пособие / Н. Н. Богомолова. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 190 с. - Гриф УМО
5. Сальникова Е. Эстетика рекламы. – М., 2003
6. Бове К., Аренс У. Современная реклама. – Тольятти: Довгань, 1995
7. Джуле А., Дрюниани Б. Креативные стратегии в рекламе. – СПб: Питер, 2003
8. Павловская Е.Э. Дизайн рекламы: поколение NEXT. – СПб: Питер, 2003г.
9. Дизайн-код: культура креатива: монография / Г. Н. Лола. СПб. : ЭЛМОР, 2011. - 140 с.
10. Эволюция дизайна: от теории к практике / Гимоти Самара ; пер. с англ. С. Гилим. - М. : РИП-Холдинг, 2009. - 272 с. : цв. ил.
11. Научная школа эргодизайна ВНИИТЭ: предпосылки, истоки, тенденции становления : монография / М. М. Калиничева, Е. В. Жердев, А. И. Новиков. - М. : ВНИИТЭ, 2009. - 366 с. : ил.

5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

Марусева, И.В. Творческая реклама [Электронный ресурс]: приемы и методы ее создания (художественно-аналитическое исследование) : монография / И.В. Марусева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 419 с. : ил. - - РЕЖИМ ДОСТУПА: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276141>

5.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем*

5.3.1 Перечень программного обеспечения

Тип ПО	Название	Источник	Доступность для студентов
Прикладное ПО/ Офисный пакет	Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерном классе и в аудиториях для самостоятельной работы УрГАХУ
Прикладное ПО/ 3D моделирование	Autodesk 3D Studio MAX	Лицензионная программа	
Прикладное ПО/ Графический пакет	Corel DRAW Graphics Suite	Лицензионная программа	
Прикладное ПО/ Графический пакет	Adobe Creative Suite (Master Collection)	Лицензионная программа	
Прикладное ПО/ Архивирование	WinRAR	Лицензионная программа	
Прикладное ПО/ 3D моделирование	V-Ray	Лицензионная программа	

5.3.2 Базы данных и информационные справочные системы

1. <http://www.webadr.ru/>
2. <http://web-silver.ru/>
4. <http://www.weburoki-start.ru/>

5.4. Электронные образовательные ресурсы

www.biblio-online.ru

biblioclub.ru

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Студент обязан:

1) знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);
- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине;
(преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами);

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения занятий используется аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья) в соответствии с количеством студентов, для части занятий используется компьютерное оборудование (мультимедийные проекторы, экраны, мониторы, ноутбуки).

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

- 1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисциплины результатам, запланированным в формате дескрипторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4) и получения интегрированной оценки по дисциплине;
- 2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины.

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины, оценивается с использованием следующих критериев и шкалы оценок*

Критерии		Шкала оценок
Оценка по дисциплине		Уровень освоения элементов компетенций
Отлично	Зачтено	Высокий
Хорошо		Повышенный
Удовлетворительно		Пороговый
Неудовлетворительно	Не зачтено	Элементы не освоены

*) описание критериев см. Приложение 1.

8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику:

№ п/п	Форма КОМ	Состав КОМ
1	Посещение аудиторных занятий	
2	Реферат	3 задания Обсуждение – на семинарских занятиях
3	Зачет	Выполнение всех заданий

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3.

8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев:

Уровня оценки достижений студента (оценки)	Критерии для определения уровня достижений	Шкала оценок
	Выполненное оценочное задание:	
Высокий (В)	соответствует требованиям*, замечаний нет	Отлично (5)
Средний (С)	соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (4)
Пороговый (П)	не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания	Удовлетворительно (3)
Недостаточный (Н)	не соответствует требованиям*, имеет существенные ошибки, требующие исправления	Неудовлетворительно (2)
Нет результата (О)	не выполнено или отсутствует	Оценка не выставляется

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в Приложении 1.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1. Перечень оценочных заданий для реферата:

1. Проанализировать в соответствии с заявленной проблематикой успешную авторскую концепцию выдающегося графического дизайнера, авторской дизайн-студии или школы, обосновать свои выводы.
2. Написать реферат в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательской работе.

Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке:

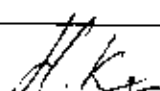
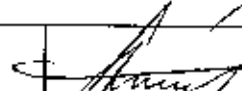

- Титульный лист
- Оглавление
- Введение (обоснование выбранной темы)
- Основная часть
- Заключение (выводы)
- Список использованной литературы
- Приложения (если таковые имеются)

3. Дополнить реферат графической реконструкцией в виде плаката.

Каждый реферат обсуждается во время семинарских занятий.

Примерная тематика рефератов:

1. «Проектный образ как основа творческой концепции. Отличие проектного образа в графическом дизайне от проектного образа в иных сферах дизайн-проектирования».
2. «Современные стили в графическом дизайне».
3. «Модные циклы как источник инноваций и профессиональной адаптации».

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:					
№ п/п	Кафедра	Ученая степень, ученое звание	Должность	ФИО	Подпись
1	Кафедра графического дизайна	доцент	профессор	Н.Л. Кузвесога	
Рабочая программа дисциплины согласована:					
Заведующий кафедрой графического дизайна				В.В. Типикин	
Директор библиотеки УрГАХУ				Н.В. Нохрина	
Декан факультета дизайна				Е.Э. Павловская	

Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием фонда оценочных средств

Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций					
Компоненты компетенций	Дескрипторы	Высокий	Повышенный	Пороговый	Компоненты не освоены
Знания*	Студент демонстрирует знания и понимание в области <u>изучения</u> , необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.	Студент демонстрирует высокий уровень соответствия требованиям	Студент демонстрирует соответствие требованиям	Студент демонстрирует соответствие требованиям	Студент демонстрирует соответствие требованиям
Умения*	Студент может применить свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.	Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения	Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения	Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения	Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения
Личностные качества (умения в обучении)	Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать собственное понимание, умения и деятельность в области изучения преподавателю и коллегам своего уровня.	Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения	Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения	Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения	Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения
Оценки по дисциплине		Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.

*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.4