

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Уральский государственный архитектурно-художественный
университет имени Н. С. Алфёрова»**
(УрГАХУ)

Кафедра графического дизайна

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиМП

Документ подписан электронной подписью
Владелец Исаченко Виктория Игоревна Сертифи-
кат 2e1234de1db2f1ae6744b7e4fc69c955 Действителен с 18.07.2022 по
11.10.2023

«01» сентября 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КОНЦЕПЦИИ И ПРАКТИКИ АРТ-ДИЗАЙНА

Направление подготовки	Дизайн
Код направления и уровня подготовки	54.04.01
Профиль	Дизайн в системах коммуникаций
Квалификация	Магистр
Учебный план	Прием 2022 года
Форма обучения	Очная

Екатеринбург, 2022

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

КОНЦЕПЦИИ И ПРАКТИКИ АРТ-ДИЗАЙНА

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

Дисциплина «Концепции и практики арт-дизайна» входит в обязательную часть образовательной программы. Данной дисциплине предшествует подготовка по образовательным программам бакалавриата. Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения дисциплины, используются при освоении дисциплины «Дизайн-проектирование», при выполнении выпускной квалификационной работы магистра. В последующей профессиональной деятельности выпускника магистратуры компетенции, полученные в результате освоения дисциплины «Концепции и практики арт-дизайна», применяются в исследовательской, проектной, организационно-управленческой деятельности.

1.2 Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает практические занятия и самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: семинары, работа в исследовательских и творческих группах по изучению актуальных практик арт-дизайна, а также разработка концепций и идей для тематических проектов в сфере арт-дизайна. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют практические исследовательские и проектные работы по разделам дисциплины.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачёт. 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 персональных и коллективных исследовательских и проектных работ.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПО ВО по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн:

Таблица 1

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенций
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 знает механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов УК-5.2 умеет адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе УК-5.3 умеет толерантно взаимодействовать с представителями различных культур
ОПК-1 способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте	ОПК-1.1. знает исторические и современные течения, направления и стили в искусстве и дизайне; ОПК-1.2. знает современные тенденции развития искусства и дизайна; ОПК-1.3. умеет применять в профессиональной деятельности знания по истории и теории искусства и дизайна.

<p>ОПК-4. Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу</p>	<p>ОПК-4.1. знает принципы и технологии организации и проведения художественных мероприятий; ОПК-4.2. умеет профессионально подготовить творческие работы для участия в выставках, конкурсах, фестивалях (презентация, демонстрация, инсталляция и т.д.).</p>
<p>ПК-3. Способен осуществлять планирование и руководство деятельностью по разработке объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации, организовывать деятельность, связанную с продвижением и популяризацией научных, проектных, творческих результатов</p>	<p>ПК-3.1. знает принципы планирования деятельности по дизайн-проектированию систем визуальной информации, идентификации и коммуникации; ПК-3.5. умеет организовать деятельность команды разработчиков, используя различные технологии командной работы (мозговые штурмы, деловые игры, фокус-группы, креативные сессии и т.д.); ПК-3.6. умеет представить результаты проектной и художественно-творческой деятельности с помощью организации специальных мероприятий, участия в конкурсах и выставках, публикаций и выступлений в средствах массовой информации.</p>

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать и понимать: концептуальные основы арт-дизайна, пластические и визуальные средства и приемы арт-дизайна, сферу дизайнерских и арт-коммуникаций, теоретические основы создания арт-дизайн-проектов, а также особенности и формы бытования произведений арт-дизайна.

Уметь:

- а) применять знание и понимание при проектировании объектов арт-дизайна;
- б) выносить суждения в процессе анализа предмета и структуры арт-дизайнерского дискурса применительно к различным практикам арт-дизайна;
- в) комментировать данные и результаты, связанные с областью изучения коллегам и преподавателю.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и умений при работе с различными визуальными и пластическими объектами, структурами, системами и средами.

1.4 Объем дисциплины

Таблица 2

По Семестрам			Аудиторные занятия				Самостоятельная работа											
	Зачетных единиц (з.е.)	Часов (час)	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*
1	3	108	36	36		72											72	Зач
Итого	3	108	36	36		72											72	

*Зачет с оценкой - 30, Зачет –Зач, Экзамен – Экз, Курсовые проекты - КП, Курсовые работы - КР

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины*
Р.1	Введение в предмет. Базовые категории арт-дизайна. Искусство и дизайн в контексте истории дизайна и актуальной проблематики дизайна. Тема № 1 «Дизайн и искусство. Границы и потенциал интеграции». Тема № 2 «Арт-дизайн и проблема тиражности и уникальности». Тема № 3 «Концептуальные основы арт-дизайна. Арт-дизайн в контексте проектной культуры».
Р.2	Актуальные концепции арт-дизайна. Язык и месседж в арт-дизайне. Тема № 4 «Социокультурные концепции арт-дизайна». Тема № 5 «Футурологические концепции арт-дизайна». Тема № 6 «Концептуализация арт-дизайн-проектирования в контексте актуальной атропологии». Тема № 7 «Арт-дизайн как язык постиндустриальной коммуникации».
Р.3	Актуальные практики арт-дизайна. Семиология произведений арт-дизайна. Тема № 8 «Современные российские и зарубежные арт-дизайн-проекты». Тема № 9 «Исследование и анализ проектных кейсов арт-дизайна. Критика арт-дизайна.». Тема №10 «Проблемы ресурсообеспечения и продвижения арт-дизайн-проектов». Тема №11 «Арт дизайн и медиа».
	Арт-дизайн в виртуальных средах. Тема № 12 «Арт-дизайн на основе виртуальных сценариев».

Р.4	Тема № 13 «Практики арт-дизайна в среде Интернета».
* 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

Таблица 4

Семестр	неделя семестра	Раздел дисциплины, тема	Всего часов	Аудитор.занятия (час.)			Самост. работа (час)	Оценочные средства текущего контроля успеваемости
				Лекции	Практ. занятия, семинары	в том числе в форме практической подготовки		
1	1-4	<u>Раздел 1.</u> Введение в предмет. Базовые категории арт-дизайна. Искусство и дизайн в контексте истории дизайна и актуальной проблематики дизайна. Тема № 1 «Дизайн и искусство. Границы и потенциал интеграции». Тема № 2 «Арт-дизайн и проблема тиражности и уникальности». Тема № 3 «Концептуальные основы арт-дизайна. Арт-дизайн в контексте проектной культуры».	24	-	8		16	Исследовательская работа
1	5-8	<u>Раздел 2.</u> Актуальные концепции арт-дизайна. Язык и месседж в арт-дизайне. Тема № 4 «Социокультурные концепции арт-дизайна». Тема № 5 «Футурологические концепции арт-дизайна». Тема № 6 «Концептуализация арт-дизайн-проектирования в контексте актуальной атропологии». Тема № 7 «Арт-дизайн как язык постиндустриальной коммуникации».	24	-	8		16	Исследовательская работа
1	9-13	<u>Раздел 3.</u> Актуальные практики арт-дизайна. Семиология произведений арт-дизайна. Тема № 8 «Современные российские и зарубежные	30	-	10		20	Исследовательская работа

		арт-дизайн-проекты». Тема № 9 «Исследование и анализ проектных кейсов арт-дизайна. Критика арт-дизайна.». Тема №10 «Проблемы ресурсообеспечения и продвижения арт-дизайн-проектов». Тема №11 «Арт дизайн и медиа».						
1	14-18	Раздел 4. Арт-дизайн в виртуальных средах. Тема № 12 «Арт-дизайн на основе виртуальных сценариев». Тема № 13 «Практики арт-дизайна в среде Интернета».	30	-	10		20	Исследовательская работа
		Итого	108		36		72	зачет

3.2 Другие виды занятий

Не предусмотрено

3.3 Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

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

Выполняются творческие исследовательские работы в соответствии с тематикой дисциплины.

4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 5

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения							Дистанционные образовательные-технологии и электронное обучение							
	Компьютерное тестирование	Кейс-метод	Деловая или ролевая игра	Портфолио	Работа в команде	Метод развивающей кооперации	Бально-рейтинговая система	Имитационная игра	Другие методы (какие)	Электронные учебные курсы, размещенные в системе электронного обучения Moodle	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
Р.1-Р.4								+		+					

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

5.1.1 Основная литература

1. Дизайн в рекламе : основы графического проектирования: учебное пособие для вузов / Р. Ю. Овчинникова; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 239 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010&sr=1>
2. Архетип и символ в рекламе : учеб. пособие / И. Г. Пендикова, Л. С. Ракитина ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 303 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114725&sr=1>

5.1.2 Дополнительная литература

1. Марочкина, С.С. Введение в специальность: реклама [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.С. Марочкина, Л.М. Дмитриева, Е.В. Азарова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : ил. - РЕЖИМ ДОСТУПА: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114757>
2. Шевелина Н. Ю. Рекламная графика: Визуальные коммуникации в городской среде: учеб.пособ / Н. Ю. Шевелина. – Екатеринбург: Архитектон, 2001 – 124 с.
3. Сборник графических идей: научное издание / Ян В. Уайт ; [пер. с англ. Ю. А. Константинова]. - М.: Университетская книга, 2010. - 176 с. : ил. - (Практический дизайн).

5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

Не используется

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

5.3.1. Перечень программного обеспечения

Таблица 6

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

- Университетская библиотека . Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» . Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

- Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: <http://garant.ru>
- Научная электронная библиотека. Режим доступа: <https://elibrary.ru/>
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа: <http://znanium.com>
- Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>
- Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>
- Реферативная база данных рецензируемой литературы Scopus. Режим доступа: <https://www.scopus.com>
- Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных **Web of Science**. Режим доступа: <http://webofknowledge.com>

5.4. Электронные образовательные ресурсы

Электронный учебный курс КОНЦЕПЦИИ И ПРАКТИКИ АРТ-ДИЗАЙНА. Режим доступа: <https://moodle.usaaa.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 каждая группа обеспечена учебным классом, оборудованным индивидуальными рабочими местами.

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:

Таблица 7

№ п/п	Форма КОМ	Состав КОМ
1	Посещение аудиторных занятий	
2	Выполнение исследовательских работ	4 задания
3	Зачет	Выполнение всех работ семестра

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:

Уровни оценки достижений студента (оценки)	Критерии для определения уровня достижений	Шкала оценок
	<u>Выполненное оценочное задание:</u>	
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 заданий для исследовательских работ:

1. Подготовить обзор теорий и концепций арт-дизайна на материале отечественного и европейского дизайна
2. Подготовить реферативный обзор наиболее видных персоналий и проектов в области арт-дизайна
3. Выполнить эссе по теме: «Арт-дизайн как пост-дизайн»
4. Подготовить творческую презентацию по теме «Искусство в дизайне и дизайн в искусстве».

Критерии зачетной оценки:

«Зачтено»

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
- точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических/семинарских занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

«Не зачтено»

- фрагментарные знания по дисциплине;
 - отказ от ответа (выполнения письменной работы);
 - знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
 - неумение использовать научную терминологию;
 - наличие грубых ошибок;
 - низкий уровень культуры исполнения заданий;
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:					
№ п/п	Кафедра	Ученая степень, ученое звание	Должность	ФИО	Подпись
1	Кафедра графического дизайна	Канд.иск., доцент	профессор	Л.Ю. Салмин	
Рабочая программа дисциплины согласована:					
Заведующий кафедрой графического дизайна				Е.Э.Павловская	
Директор библиотеки УрГАХУ				Н.В. Нохрина	
Директор Института дизайна				И.С. Зубова	

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

Компоненты компетенций	Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций				
	Дескрипторы	Высокий	Повышенный	Пороговый	Компоненты не освоены
Знания*	<u>Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения</u> , необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.	Студент демонстрирует высокий уровень соответствия требованиям дескрипторов, равный или близкий к 100%, но не менее чем 90%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 90%, но не менее чем на 70%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 70%, но не менее чем на 50%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов менее чем на 50%.
Умения*	<u>Студент может применять свои знания и понимание в контекстах</u> , представленных в оценочных заданиях, и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.				
Личностные качества (умения в обучении)	<u>Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения</u> . <u>Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы</u> в области изучения. <u>Студент может сообщать</u> собственное понимание, умения и деятельность в области изучения преподавателю и коллегам своего уровня.				
Оценка по дисциплине		Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.

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

