

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.19 Проектирование визуальных коммуникаций

(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

направление 54.03.01 Дизайн

направленность (профиль) Графический дизайн

(код и наименование направления подготовки
с указанием направленности (наименования магистерской программы))

высшее образование – бакалавриат

уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат / высшее образование –
специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

бакалавр

квалификация

очная

форма обучения

2022

год набора

Составитель(и): (указывается ФИО,
ученое звание, степень, должность)
Батова Т.Р., старший преподаватель
кафедры искусств и дизайна

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
института креативных индустрий и
предпринимательства
(протокол №7 от 25.03.2022 г.)

Зав. кафедрой: Терещенко Е.Ю.

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – сформировать знания и практические умения проектирования визуальных коммуникаций.

Курс «Проектирование визуальных коммуникаций» является одной из инновационных учебных дисциплин, которая ориентирована на реализацию запроса подготовки специалистов, способных создавать интеллектуальные, дизайнерские продукты, необходимые для бизнеса, маркетинга, проектирования социальных пространств, графических и виртуальных продуктов, которые обеспечивают необходимое успешное взаимодействие, опосредованное через знаки, цвет и графику. Визуальные коммуникации как форма социальных отношений дает возможность сократить путь от замысла к пониманию его другим человеком за счет айдентики, диаграмм, бизнес-рисунка, схем, плакатов, пиктограмм и др.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

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

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Осуществляет декомпозицию задачи. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи. 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи.	знать: – теоретические основы визуальных коммуникаций; – основы сенсорики и образного мышления. уметь: – применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений; – разрабатывать бизнес-модель проекта. владеть: – прикладным программным обеспечением для реализации проекта; – навыками оценки качества и жизнеспособности проекта.
ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные	ОПК-4.1 Создает коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений	знать: – теоретические основы визуальных коммуникаций; – основы сенсорики и образного мышления.

<p>образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно - пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики</p>	<p>архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна ОПК-4.2 Применяет линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики ОПК 4.3 Демонстрирует способность проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы</p>	<p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений; - разрабатывать бизнес-модель проекта. <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прикладным программным обеспечением для реализации проекта; - навыками оценки качества и жизнеспособности проекта.
<p>ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности</p>	<p>ОПК-6.1 Владеет профессиональными программами дизайнерского проектирования и информационными технологиями в целом ОПК-6.2 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры ОПК-6.3 Демонстрирует знание основных требований информационной безопасности</p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы визуальных коммуникаций; - основы сенсорики и образного мышления. <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений; - разрабатывать бизнес-модель проекта. <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прикладным программным обеспечением для реализации проекта; - навыками оценки качества и жизнеспособности проекта.

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина относится к модулю «Пропедевтика» обязательной части образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) Графический дизайн.

Дисциплина построена на базе знаний и умений, полученных в ходе освоения дисциплин «Компьютерная графика», «Цветоведение», «История и теория дизайна».

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц или 252 часов, из расчета 1 ЗЕ= 36 часов.

Курс	Семестр	Трудоемкость в ЗЕ	Общая трудоемкость (час.)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС		Кол-во часов на контроль	Форма контроля	
				ЛК	ПР	ЛБ			Общее количество часов	из них – на курсовую работу			
2	4	7	252	18	18	36	72	20	153	36	27	экзамен	
ИТОГО			7	252	18	18	36	72	20	153	36	27	экзамен

В интерактивных формах часы используются в виде деловой игры, практикума, круглого стола.

5. ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Контактная работа (час.)			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ЛБ	ПР				
Раздел 1. Основы теории визуальных коммуникаций								
1	Научный подход в исследовании визуальных коммуникаций	2	–	2	4	–	10	–
2	Концептуальные модели визуальных коммуникаций	2	–	4	6	2	10	–
3	Прикладные исследования визуальных коммуникаций	2	4	4	10	2	17	
4	Визуальные коммуникации в креативных индустриях, бизнесе и повседневной жизни	2	–	4	6	2	10	–
Раздел 2. Концепция и жизненный цикл проекта визуальных коммуникаций								
5	Методология разработки проектов для визуальных коммуникаций	2	8	4	14	2	10	–
6	Эскизное проектирование визуальных коммуникаций	4	12	–	16	6	24	
7	Проектная разработка визуальных коммуникаций	4	12	–	16	6	36	–
	Курсовая работа						36	
	Экзамен	–	–	–	–	–	–	27
Итого:		18	36	18	72	20	153	–

Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Тема 1. Научный подход в исследовании визуальных коммуникаций

Естественнонаучные и гуманитарные исследования визуальных коммуникаций. Образное мышление. Психологический анализ визуальной культуры. Пространство, цвет и форма в восприятии человека. Рациональное и эмоциональное восприятие визуальных образов. Визуальная депривация. Функциональные характеристики визуальных коммуникаций. Язык

визуальных сообщений как текст культуры. Визуальное конструирование реальности. Нарративный подход визуального текста. Облик эпохи в визуальных коммуникациях.

Тема 2. Концептуальные модели визуальных коммуникаций

Визуальное как первичный механизм трансляции культурных традиции и социальных норм. Проблема визуального в контексте критической теории современного (индустриального) общества. Концепции Т. Адорно, М. Хоркхаймера, В. Бенямина. Проблематика визуального в работах Р. Арнхейма и М. Фуко. Визуальная культура и проблема идеологии. Эффекты и риски визуальной культуры. Визуальные коммуникации как социальная компетентность. Вальтер Ландор – дизайнер и исследователь визуального потребления.

Тема 3. Прикладные исследования визуальных коммуникаций

Карта профессий, использующих визуальные коммуникации. Цели и технологии прикладных исследований визуальных коммуникаций. Визуальные источники и виды данных. Психологические исследования визуальных коммуникаций. Социологические методы исследования визуальных коммуникаций. Технологии исследования визуальных коммуникаций городской среды. Маркетинговые исследования визуальных коммуникаций. Исследование визуальных коммуникаций в архитектуре. Эксперименты визуальных коммуникаций (акционистский метод исследований). Фотография как социальная практика и источник информации визуальных коммуникаций. Сравнительный анализ в исследованиях визуальных коммуникаций.

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

Место визуальных коммуникаций в продуктах и практиках креативных индустрий. Семиотика графических средств визуальных коммуникаций. Визуальные коммуникации в культурных индустриях и спорте. Визуальные коммуникации как инструмент успешного бизнеса. Визуальные коммуникации брендов и корпоративных стилей. Имидж делового человека как продукт и коммуникация. Визуальные коммуникации городского пространства. Инновации светового дизайна в визуальной коммуникации социальных пространств. Визуальные коммуникации современного медиапространства. Визуальные коммуникации политехнологий. Специфика инфографики в визуальных коммуникациях. Роль массовой культуры в формировании стандартов визуальной коммуникации. Агрессивная визуальная среда: факторы экспансии и методы противодействия.

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПЦИЯ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Тема 5. Методология разработки проектов для визуальных коммуникаций

Тема и концепция в проектировании визуальных коммуникаций. Разработка идеального конечного результата проекта (ИКР). Трансформация ИКР в описание продукта дизайнерского проекта. Планирование ресурсов, графика и контрольных точек проекта. Разработка технологической документации проекта с учетом технического задания, государственных стандартов. Критерии оценки дизайн-проекта как интеллектуального и творческого продукта. Оценка конкурентоспособности проекта для профессиональных выставок и конкурсов. Бюджет и оценка инвестиционной привлекательности проекта. Гранты и краудфандинг в проектах визуальной коммуникации. Оценка масштабируемости проекта. Организация работы по реализации проекта. Технологии поддержки и продвижения проекта. Этап завершения проекта: документирование, передача заказчику, постаудит проекта.

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

Источники идей для проекта. Художественно-проектные идеи визуальных коммуникаций. Формирование образов, дизайнерских решений и технологий исполнения идей разработчика.

Проектирование элементов и связей визуальных коммуникаций. Эстетика и прагматика визуальных коммуникаций. Идентификационные стили, эргономика визуальных коммуникаций. Апробация дизайнерского решения и согласование проекта. Материалы и техника изготовления прототипа (модели, альбома). Компьютерная визуализация проекта.

Тема 7. Проектная разработка визуальных коммуникаций

Организация работы по реализации проекта. Тайминг, управление ресурсами и изменениями проекта. Разработка итоговой программы презентации проекта. Экспертиза и самооценка результатов проекта.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература

1. Колпащиков, Л.С. Дизайн: три методики проектирования : учебно-методическое пособие / Л.С. Колпащиков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. - 56 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-8064-1940-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428259](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428259)
2. Веселова, Ю. В. Графический дизайн рекламы. Плакат : учебное пособие / Ю.В. Веселова, О.Г. Семёнов. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 104 с. - ISBN 978-5-7782-2192-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228990>

Дополнительная литература:

3. Когнитивные механизмы невербальной коммуникации [Электронный ресурс] / под ред. В. А. Барабанщикова. — Электрон. дан. — Москва : , 2017. — 359 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/109393>. — Загл. с экрана.
4. Макарова, Т.В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций: работа с растровой графикой в AdobePhotoshop : учебное пособие / Т.В. Макарова ; Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет». - Омск : Издательство ОмГТУ, 2015. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 231. - ISBN 978-5-8149-2115-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443143> (28.01.2019).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МАГУ.

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
Kaspersky Anti-Virus

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства:

Windows 7 Professional
Windows 10
MS Office
CorelDraw

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства:
7Zip

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства:
Adobe Reader
FlashPlayer
Google Chrome
LibreOffice.org
Mozilla FireFox

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>;

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>.

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Судебные и нормативные акты РФ <http://sudact.ru/>
2. Информационно-аналитическая система SCIENCEINDEX
3. Электронная база данных Scopus
4. Базы данных компании CLARIVATEANALYTICS

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru/>
2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». <http://www.informio.ru/>

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.