

Компонент ОПОП 54.03.01 Дизайн. Направленность (профиль) Дизайн среды и интерьера

наименование ОПОП

Б1.О.22

шифр дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины
(модуля)

Проектирование визуальных коммуникаций

Разработчик:
Батова Т.Р., ст. преподаватель кафедры
ИиД

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
протокол №7 от 29.03.2024

Заведующий кафедрой искусств и дизайна

подпись

Терещенко Е.Ю.

**Мурманск
2024**

Пояснительная записка

Объем дисциплины 5 з.е.

1. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, установленными образовательной программой

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>ИД-1ук-1 Выбирает достоверные источники информации, адекватные исходным данным о проблеме, поставленным задачам для стратегических решений</p> <p>ИД-2ук-1 Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу с учетом методологии научного поиска, критических оценок и непротиворечивых выводов</p> <p>ИД-3ук-1 Формулирует рациональные идеи для решения выявленных проблем с учетом приоритетов, прогноза развития ситуации и специфики задач профессиональной деятельности</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • понятие и виды визуальных коммуникаций • понятие визуальных коммуникаций • этапы создания визуальных коммуникаций • основные технологии создания визуальных коммуникаций • информационные и коммуникационные технологии поиска, хранения, обработки и анализа информации <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • планировать и реализовывать визуальные коммуникации в графических и векторных редакторах <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • технологиями создания визуальных коммуникаций • методами разработки визуальных коммуникаций
<p>ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей</p>	<p>ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей</p>	
<p>ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями</p>	<p>ИД-1ОПК-6 Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями</p> <p>ИД-2ОПК-6 Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными</p>	

2. Содержание дисциплины (модуля)

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 политтехнологий. Специфика инфографики в визуальных коммуникациях. Роль массовой культуры в формировании стандартов визуальной коммуникации. Агрессивная визуальная среда: факторы экспансии и методы противодействия.

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.

3. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля)

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;

- методические указания к выполнению практических работ представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;

- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены на официальном сайте МАУ в разделе «Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным».

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме отдельного документа, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля);

- задания текущего контроля;

- задания промежуточной аттестации;

- задания внутренней оценки качества образования.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы (печатные издания, электронные учебные издания и (или) ресурсы электронно-библиотечных систем)

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).

6. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1) *Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации*- URL: <http://pravo.gov.ru>

2) *Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»* - URL: <http://window.edu.ru>

3) *Справочно-правовая система. Консультант Плюс* - URL: <http://www.consultant.ru/>

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1) *Windows 7 Professional*

2) *Windows 10*

3) *Офисный пакет Microsoft Office 2007*

4) *Система оптического распознавания текста ABBYY FineReader*

5) *Kaspersky Anti-Virus*

6) *Adobe Reader*

7) *FlashPlayer*

8) *Google Chrome*

9) *LibreOffice.org*

10) *Mozilla FireFox*

8. Обеспечение освоения дисциплины лиц с инвалидностью и ОВЗ

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в приложении к ОПОП «Материально-технические условия реализации образовательной программы» и включает:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде МАУ;

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

10. Распределение трудоемкости по видам учебной деятельности

Таблица 1 - Распределение трудоемкости

Вид учебной деятельности	Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по формам обучения		
	Очная		
	Семестр		Всего часов
	1	2	
Лекции	18		18
Практические занятия	36		36
Самостоятельная работа	90		90
Всего часов по дисциплине / из них в форме практической подготовки	180		180
	36		36

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля

Экзамен	5		5
Количество кейс-заданий	2		2
Количество бланковых тестов	1		1
Количество презентаций/докладов	1		1
Курсовая работа	1		1

Перечень практических занятий по формам обучения

№ п/п	Темы практических занятий
1	2
	Очная форма
1	Научный подход в исследовании визуальных коммуникаций
2	Концептуальные модели визуальных коммуникаций
3	Прикладные исследования визуальных коммуникаций
4	Визуальные коммуникации в креативных индустриях, бизнесе и повседневной жизни
5	Методология разработки проектов для визуальных коммуникаций
6	Интерактивное занятие – практикум «Критерии оценки дизайн-проекта как интеллектуального и творческого продукта».
7	Интерактивное занятие – круглый стол «Роль массовой культуры в формировании стандартов визуальной коммуникации»