

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)

М1.В.10 Проектирование визуальных коммуникаций

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

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

44.04.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки)

Управление проектной деятельностью обучающихся

(наименование направленности (профиля / профилей) / магистерской программы)

высшее образование – магистратура

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

магистр

квалификация

очная

форма обучения

2023

год набора

Составитель(и):
Желнина З.Ю. к.ф.н., доцент кафедры
искусств и дизайна

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
института креативных индустрий и
предпринимательства
(протокол №7 от 29.03.2023 г.)

Зав. кафедрой: Терещенко Е.Ю.

1. 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:

ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях различных типов

ПК-4 Способен к конструктивному взаимодействию с органами власти и другими социальными партнерами в сфере проектирования, организации и управления деятельностью образовательных организаций

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

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях различных типов	1.1. Знает теорию проектирования и реализации образовательного процесса в образовательных организациях различных типов 1.2. Умеет осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях различных типов 1.3. Владеет интегративной способностью осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях различных типов	знать: <ul style="list-style-type: none">– теоретические основы визуальных коммуникаций;– основы сенсорики и образного мышления. уметь: <ul style="list-style-type: none">– применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений;– разрабатывать бизнес-модель проекта. владеть: <ul style="list-style-type: none">– прикладным программным обеспечением для реализации проекта;– навыками оценки качества и жизнеспособности проекта.
ПК-4 Способен к конструктивному взаимодействию с органами власти и другими социальными партнерами в сфере проектирования, организации и управления деятельностью образовательных организаций	4.1. Знать законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, нормативно правовые акты, локальные нормативные акты в части, регламентирующей проектирование, организацию и управление деятельностью образовательной организацией. 4.2 Умеет взаимодействовать с органами власти, выполняющими функции учредителя, заинтересованными лицами и организациями, в том числе с социальными партнерами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 4.3. Владеет интегративной способностью конструктивно взаимодействовать с органами власти	

	и другими социальными партнерами в сфере проектирования, организации и управления деятельностью образовательной организации	
--	---	--

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

Дисциплина «Проектирование визуальных коммуникаций» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Управление проектной деятельностью обучающихся.

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа, 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	2	72	10	16	-	26		46			зачет
ИТОГО		2	72	10	16	-	26		46			зачет

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	-	6	-
2	Концептуальные модели визуальных коммуникаций	2	-		2	-	6	-
3	Прикладные исследования визуальных коммуникаций	1			1	-	6	
4	Визуальные коммуникации в креативных индустриях, бизнесе и повседневной жизни	1	-		1	-	6	-
Раздел 2. Концепция и жизненный цикл проекта визуальных коммуникаций								
5	Методология разработки проектов для визуальных коммуникаций	2		2	4		20	-
6	Эскизное проектирование визуальных коммуникаций	1		8	9		8	

7	Проектная разработка визуальных коммуникаций	1		8	9		8	-
	зачет	-	-	-	-	-	-	
Итого:		10	-	16	26	-	46	

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. Колпашиков, Л.С. Дизайн: три методики проектирования : учебно-методическое пособие / Л.С. Колпашиков ; 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. Информационно-аналитическая система SCIENCEINDEX

2. Электронная база данных Scopus

3. 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.