

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.ДВ.01.02
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Средовой графический дизайн

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн

направленность (профиль)
Дизайн среды

Форма обучения: очная

Год набора: 2020

Общая трудоемкость: 5 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	7	Итого
Форма контроля	Зачет	
Вид занятий		
Лекции	30	30
Лабораторные		
Практические	44	44
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР		
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	74,25	74,25
Самостоятельная работа	105,75	105,75
Контроль		
Итого	180	180

Рабочую программу составил:

доцент, кандидат культурологии, Шилехина М.С.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

Отсутствует

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки

54.03.01 Дизайн

Срок действия рабочей программы дисциплины до «05» сентября 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании центра дизайна

(протокол заседания № 1 от «05» сентября 2019 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостного представления о проектной культуре, как междисциплинарной системе "малых дизайнов". Формирование представления о дизайне как о профессии связанной с экспериментами на пресечении различных видов дизайна.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Теория и методология дизайн-проектирования», «Проектирование в дизайне среды 1,2,3,4».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Проектирование в дизайне среды», «Преддипломная практика»

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
-способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3).	-	Знать: - систему технологий макетирования, применяемых в дизайне и архитектуре.
		Уметь: - применять различные способы обработки таких материалов как бумага, картон, дерево, металл, стекло, пластик и др.
		Владеть: - приёмами качественного изготовления дизайн макетов; навыками работы с макетными материалами и умением самостоятельного применения различных макетных технологий

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Индивидуальное домашнее задание	Выполнение графических заданий	7	105,75	-	+	Индивидуальное домашнее задание
	Промежуточная аттестация	Промежуточная аттестация	7	0,25	-	+	
	Лекция1	Визуальная лекция: Проектная культура как система "малых дизайнов"	7	2	-	+	Визуальная лекция
	Практическое занятие1	Творческое задание: Творческое задание: Эксперимент в дизайне: смысл и цели.	7	2	-	+	Творческое задание
	Практическое занятие2	Творческое задание: Творческое задание: Эксперимент в дизайне: смысл и цели.	7	2	10	+	Творческое задание
	Лекция 2	Визуальная лекция: Дизайнер и формообразующий потенциал материала.	7	2	-	+	Визуальная лекция

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Практическое занятие 3	Творческое задание: Способы взаимодействия: материал - технология - форма. На примере сценического пространства.	7	2	-	+	Творческое задание
	Практическое занятие 4	Творческое задание: Способы взаимодействия: материал - технология - форма. На примере сценического пространства.	7	2	-	+	Творческое задание
	Лекция 3	Визуальная лекция: Технология как средство формообразования.	7	2	-	+	Визуальная лекция
	Практическое занятие 5	Творческое задание: Технологии творческого поиска в современной сценографии	7	2	-	+	Творческое задание
	Практическое занятие 6	Творческое задание: Технологии творческого поиска в современной сценографии	7	2	10	+	Творческое задание

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Лекция 4	Визуальная лекция Графические структуры. Графическое моделирование в дизайне	7	2	-	+	Визуальная лекция
	Практическое занятие 7	Творческое задание: Графическая конструкция в среде	7	2	-	+	Творческое задание
	Практическое занятие 8	Творческое задание: Графическая конструкция в среде	7	2	-	+	Творческое задание
	Лекция 5	Визуальная лекция: Линейно- конструктивное моделирование форм в различные исторические периоды	7	2	-	+	Визуальная лекция
	Практическое занятие 9	Творческое задание: Стили и визуальные метафоры в сценическом пространстве	7	2	-	+	Творческое задание
	Практическое занятие 10	Творческое задание: Стили и визуальные метафоры в сценическом пространстве	7	2	10	+	Творческое задание

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Практическое занятие 11	Творческое задание: Историческое развитие сценического пространства	7	2	-	+	Творческое задание
	Практическое занятие 12	Творческое задание: Историческое развитие сценического	7	2	-	+	Творческое задание
	Лекция 7	Визуальная лекция: Метаморфозы пространства: формирование образа конкретной пространственной ситуации	7	2	-	+	Визуальная лекция
	Практическое занятие 13	Творческое задание: Анализ и концептуальное предложение для конкретной территории.	7	2	-	+	Творческое задание
	Практическое занятие 14	Творческое задание: Образная выразительность в средовом графическом дизайне	7	2	10	+	Творческое задание

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Лекция 8	Визуальная лекция: Метаморфозы пространства: формирование образа конкретной пространственной ситуации	7	2	-	+	Визуальная лекция
	Практическое занятие 15	Творческое задание: Образная выразительность в средовом графическом дизайне	7	2	-	+	Творческое задание
	Практическое занятие 16	Творческое задание: Игровой потенциал сценических и арт- объектов	7	2	-	+	Творческое задание
	Лекция 9	Визуальная лекция: Пространство как сюжет идентификации города	7	2	-	+	Визуальная лекция
	Практическое занятие 17	Творческое задание: Динамическое оформление сценического пространства Цветографическое моделирование	7	2	10	+	Творческое задание

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Практическое занятие 18	Творческое задание: Пластика пространства перформанса как синтетического интерактивного события	7	2	10	+	Творческое задание
	Лекция 10	Визуальная лекция: Культура театральных эскизов	7	2	-	+	Визуальная лекция
	Практическое занятие 19	Творческое задание: Художественное оформление спектакля: макет, раскадровки, эскизы сценографии спектакля, декораций, эскизы костюмов, реквизита и бутафории, габаритные чертежи декораций	7	2	10	+	Творческое задание
	Лекция 11	Визуальная лекция: Объемная трансформация плоского листа как способ проектирования объемных форм и композиций	7	2	-	+	Визуальная лекция

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Практическое занятие 20	Проект: Разработка и создание макета сценографического решения к спектаклю территории.	7	2	-	+	Проект
	Лекция 12	Визуальная лекция: Зрительные иллюзии как возможность графического моделирования объемных объектовВзаимодействие цветовой и световой формы с реальным объектом и пространством	7	2	-	+	Визуальная лекция
	Практическое занятие 21	Проект: Оптические эффекты в сценическом пространствеВантово- стержневые конструкции в сценическом пространстве	7	2	-	+	Проект

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Лекция 13	Визуальная лекция: Комбинаторика в средовом графическом дизайне	7	2	-	+	Визуальная лекция
	Практическое занятие 22	Проект: Кинетика формы в инсталляциях, декорациях и арт- объектах. Синтез визуальных, световых, аудиальных компонентов в едином сценическом пространстве	7	2	30	+	Проект
	Лекция 14	Визуальная лекция: Цветографическое моделирование формы	7	2	-	+	Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут,
	Лекция 15	Визуальная лекция: Светографика как формообразующий средовой элемент	7	2	-	+	Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты
Итого:				180	100		

Схема расчета итогового балла(Сумма + Тср)/2» - сумма баллов по всем учебным мероприятиям, предусмотренным в курсе + среднее арифметическое по всем промежуточным тестам, проводимым через ОТ.

5. Образовательные технологии

При обучении используются следующие образовательные технологии, направленные на формирование компетенций выпускника:

- технология традиционного обучения (индивидуальное домашнее задание, практическое занятие)
- информационные технологии (визуальная лекция)-технология проектного обучения (проект, творческое задание)

6. Методические указания по освоению дисциплины

Данная дисциплина носит практико-ориентированный творческий характер обучения. В рамках курса важно практически освоить и применить ключевые инструменты проектирования малых средовых форм с применением инструментов графического дизайна, поэтому все практические задания и теоретический материал должен быть нацелен на практическое применение полученных знаний на практике. Также важна творческая атмосфера занятия, которая бы способствовала раскрытию креативного потенциала студентов. С результатами итогового проекта можно участвовать в специализированных выставках, конкурсах и проектах, а также выполнять проекты для реальных фестивалей, театральных постановок.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
7	ПК-3	<i>Визуальная лекция №1-15 Творческое задание № 1-19 Проект №22 Тестовые задания № 1-100 Вопросы к зачету № 1-40</i>

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий

(наименование оценочного средства)

1. Эксперимент в дизайне: смысл и цели.
2. Технологии творческого поиска в современной сценографии
3. Стили и визуальные метафоры в сценическом пространстве
4. Образная выразительность в средовом графическом дизайне
5. Динамическое оформление сценического пространства
6. Пластика пространства перформанса как синтетического интерактивного события.
7. Творческое задание: Художественное оформление спектакля: макет, раскадровки, эскизы сценографии спектакля, декораций, эскизы костюмов, реквизита и бутафории, габаритные чертежи декораций

Критерии оценки:

10 баллов - высокое качество исследуемого материала, количество и качество графических работ (не менее 20 листов формат А4-А3), 2-3 рабочих макета задания, высокий уровень выполнения макета, уникальность идеи, наличие утвержденного макета сценографии спектакля и арт-объекта в материале;

7 баллов - среднее качество исследуемого материала, количество и качество графических работ (не менее 10 листов формат А4-А3), слабая выразительность

графического языка, наличие утвержденного макета сценографии спектакля и арт-объекта в материале; 1-2 рабочих макета арт-объекта, средний уровень выполнения макета;

3 бала – низкое качество исследуемого материала, количество и качество графических работ (не менее 5 листов формат А4-А3), 1 рабочий макет арт-объекта, низкий уровень выполнения макета, отсутствие уникальности идеи.

7.2.2. Темы групповых и/или индивидуальных проектов

1. Кинетика формы в инсталляциях, декорациях и арт-объектах. Синтез визуальных, световых, аудиальных компонентов в едином сценическом пространстве.

Критерии оценки:

30 баллов - высокое качество выполнения проекта и выполненных творческих заданий, наличие всех этапов проекта, высокий уровень владения темой курса, грамотная презентация проекта;

25 баллов -высокое качество выполнения проекта и выполненных заданий в рамках командной работы, наличие всех этапов проекта, средний уровень владения темой курса, грамотная презентация проекта;

15 баллов - среднее качество выполнения проекта и выполненных заданий, отсутствие всех этапов проекта, средний уровень владения темой курса;

10 баллов-низкое качество выполнения проекта и выполненных заданий, отсутствие всех этапов проекта, низкий уровень владения темой курса;

5 баллов - низкое качество выполнения проекта и выполненных заданий, отсутствие всех этапов проекта, отсутствие владения темой курса;

7.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр: 7

№ п/п	Вопросы к зачету
1	Графический дизайн. Виды графического дизайна. Тенденции в современном графическом дизайне.
2	Визуальные иллюзии в графическом дизайне.
3	Материал творчества дизайнера. Виды материалов в деятельности дизайнера. Реализация замысла различными средствами. Материалы для экспериментов в средовом графическом дизайне
4	Основные понятия: проект, проектирование, дизайн, проектная деятельность. Объект, предмет, субъект проектирования. Цель проектирования.
5	Виды проектной деятельности дизайнера. Специфика и особенности проектной деятельности.
6	Форма и общие вопросы формообразования. Свойства формы. Формообразующие факторы.
7	Процессы управления дизайн-проектом. Этапы проектирования и их особенности. Стадии дизайн-проектирования на примерах различной деятельности.
8	Проектный анализ. Виды проектного анализа в рамках дизайн-проекта.
9	Графический дизайн. Виды графического дизайна. Тенденции в современном графическом дизайне.
10	Основные и вспомогательные процессы планирования в процессе дизайн-проектирования продукта. Виды планирования.
11	Материалы для экспериментов в сувенирной продукции.

№ п/п	Вопросы к зачету
12	Линейно-конструктивное моделирование форм в сувенирной продукции.
13	Качество проекта. Управление качеством. Ключевые аспекты качества.
14	Стоимость и бюджетирование дизайн-проекта.
15	Кинетика формы в инсталляциях, декорациях и арт-объектах.
16	Команда дизайн-проекта. Управление междисциплинарной командой в рамках дизайн-проекта. Принципы формирования командой.
17	Цветографические решения в сувенирной продукции.
18	Трансформация в сувенирной продукции.
19	Закономерности зрительного восприятия формы и пространства. Свойства восприятия.
20	Аналитический, конструкторский и художественный аспекты деятельности дизайнера.
21	Создание целостности в сувенирной продукции.
22	Эмблемы как символика опознавания. Интернациональные и общенациональные опознаваемые идентификационные изображения.
23	Средовой графический дизайн.
4	Социальный портрет потребителя дизайн-проекта.
25	Дизайн-мышление, как методология для создания инновационных дизайн-продуктов.
26	Дизайн-исследования. Методы и способы применения.
27	Аргументация выбора аналогов.
28	Объект дизайна. Разработка, функция и форма.
29	Основное колористическое решение дизайн-проекта
30	Визуальная информация. Визуальная коммуникация.
31	Дизайн-концепция как основа проектной деятельности дизайнера.
32	Дизайн. Виды. Принципы работы в дизайне.
33	Дизайнерское мышление и способности. Их роль в профессиональной деятельности дизайнера.
34	Инновационное и аналоговое проектирование в дизайне.
35	Дизайн-деятельность. Методы и практика работы дизайнера.
36	Игровой потенциал сценических и арт-объектов.
37	Кинетика формы в инсталляциях, декорациях и арт-объектах.
38	Комбинаторика. Принципы комбинаторики в дизайне. Конфигуративная и цветотональная комбинаторика.
39	Знаки и знаковые системы. Требования к структуре организации знака. Виды графических форм знаков.
40	Иконический знак, знак индекс и знак-символ. Характеристики и формообразование знаков. Графика и шрифт в знаке.

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
7	Зачет (по накопительному рейтингу)	«зачтено»	40-100 б.
		«не зачтено»	0-39 б.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Чернатони Л.	Брендинг	Учебник	2017	ЭБС «IPRbooks»
2	Мус Р.	Управление проектом в сфере графического дизайна	Практикум	2017	ЭБС «IPRbooks»

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Елисеенков Г. С.	Дизайн-проектирование	Учебное пособие	2016	ЭБС «IPRbooks»

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- ЭБС «Лань»: e.lanbook.com
- ЭБС «РУКОНТ»: <http://rucont.ru/>
- ЭБС «БиблиоТех»: <http://www.bibliotech.ru/>
- ЭБСIPRbooks: <http://iprbookshop.ru/>
- WebofScience [Электронный ресурс]
: мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: Clarivate Analytics, 2016– . – Режим доступа : apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Scopus[Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004– . – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- NEICON[Электронный ресурс] : электронная информация : архив научных журналов. – Москва : НЭИКОН, 2002– . – Режим доступа : neicon.ru/resources/archive. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Windows	Договор № 690 от 19.05.2015г., срок действия – бессрочно.
2	Office Standart	Договор № 690 от 19.05.2015г., срок действия – бессрочно. Договор № 727 от 20.07.2016г., срок действия – бессрочно.

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. Проектная мастерская (С-909).	Столы ученические двухместные, стол преподавательский, стул преподавательский, стулья с пюпитром, стулья, доска аудиторная (маркерная), флипчарты, проектор, экран, ноутбук переносной, стойка для лектора, колонки, огнетушитель.
2.	Помещение для самостоятельной работы студентов (Г-401).	Столы ученические, стулья ученические, ПК с выходом в сеть Интернет.

