

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.В.ОД.3 История, теория и методология графического дизайна»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Графический дизайн

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2016

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна

наименование кафедры

протокол № 11 от "28" 09 2016 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

наименование кафедры

подпись

О.Б. Чепурова

расшифровка подписи

Исполнители:

Доцент кафедры дизайна

должность

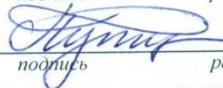
подпись

Г.А. Найданов

расшифровка подписи

Доцент кафедры дизайна

должность

подпись

Т.А. Путинцева

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

код наименование

личная подпись

расшифровка подписи

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

личная подпись

Н.Н. Грицай

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

О.Н. Шевченко

расшифровка подписи

№ регистрации 39156

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:

- получить знания об истории, профессиональных понятиях и основных теоретических концепциях графического дизайна, о методах научных исследований и проектной деятельности в графическом дизайне;
- получить умения: обоснования смысловой концепции собственной проектной идеи, применения методов научно-исследовательской и проектной деятельности в графическом дизайне;
- получить навыки: аргументации и ведения дискуссии, в том числе - искусствоведческого анализа графических дизайн-объектов; концептуального, творческого подхода к решению дизайнерской задачи; обоснования новизны собственных концептуальных решений.

Задачи:

- изучить исторические этапы развития графического дизайна;
- ознакомиться с видами графического дизайна;
- изучить основные современные теоретические концепции дизайна;
- изучить современные актуальные направления графического дизайна;
- изучить профессиональные понятия о процессе дизайн-проектирования;
- изучить методы предпроектных исследований и генерации креативных дизайнерских идей;
- научиться применять методы научно-исследовательской и проектной деятельности и обосновывать свои предложения при разработке проектных идей;
- выполнить индивидуальное творческое задание.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б.1.Б.13 История искусств, Б.1.Б.19 История дизайна*

Постреквизиты дисциплины: *Б.1.В.ОД.2 Проектирование в графическом дизайне*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: профессиональные понятия дизайна, основные этапы истории и теоретические концепции графического дизайна. Уметь: уметь обосновывать смысловую концепцию собственной проектной идеи. Владеть: навыками аргументации и ведения дискуссии; навыками концептуального, творческого подхода к решению дизайнерской задачи.	ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи
Знать: методы научных исследований и проектной деятельности в графическом дизайне. Уметь: применять методы научно-исследовательской и проектной деятельности в графическом дизайне. Владеть: навыками обоснования новизны собственных концептуальных решений.	ПК-12 способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов		
	7 семестр	8 семестр	всего
Общая трудоёмкость	108	108	216
Контактная работа:	35,25	55,25	90,5
Лекции (Л)	18	28	46
Практические занятия (ПЗ)	16	26	42
Консультации	1	1	2
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25	0,5
Самостоятельная работа: - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); - самоподготовка (к практическим занятиям, рубежному контролю, промежуточной аттестации)	72,75	52,75	125,5
Вид итогового контроля (экзамен)	экзамен	экзамен	

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Графика и виды графического дизайна	18	2	4		12
2	Формирование и развитие зарубежного графического дизайна	30	6	4		20
3	Развитие русского графического дизайна	30	6	4		20
4	Графический дизайн кон. XX – нач. XXI вв.	30	4	4		22
	Итого:	108	18	16		74

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
5	Теория графического дизайна	54	14	13		27
6	Методология графического дизайна	54	14	13		27
	Итого:	108	28	26		54
	Всего:	216	46	42		128

4.2 Содержание разделов дисциплины

1 раздел Графика и виды графического дизайна

Цель и задачи курса. Виды печатной и тиражной графики. Средства и техники графики

2 раздел Формирование и развитие зарубежного графического дизайна

Элементы графических искусств Древнего мира, Средних веков и Возрождения. Стилль модерн (О. Бердслей, Ж. Шере, А. Муха, Г. Климт, А. Тулуз-Лотрек).

3 раздел Развитие русского графического дизайна

Народная картинка лубок. Объединение «Мир искусства». А. Бенуа, Л. Бакст, К. Сомов, Е. Лансере, М. Добужинский, Д. Митрохин, С. Чехонин. Неорусский стиль в прикладной графике нач. XX в. Билибинский стиль. Графика русского авангарда. Советский графический дизайн.

4 раздел Графический дизайн кон. XX – нач. XXI вв.

Агентство графики АГЕЙ ТОМЕШ (А. Мещеряков), творчество А. Логвина, финский дизайнер Т. Виркалла, стиль в графическом дизайне в 60-80 гг. XX века (В.С. Акопов и др.), В. Чайка, А. Лебедев, Д. Мордвинцев.

5 раздел Теория графического дизайна

Профессиональные понятия графического дизайна.

Художественно-образное мышление дизайнера. Смыслообразование в графическом дизайне. «Тропы», метафора. Индивидуальное творческое задание (часть 1 «Смыслообразование в графическом дизайне»).

Основные теоретические концепции графического дизайна. Эргодизайн. Концепция визуальных коммуникаций. Экодизайн. Футуродизайн (дизайн-прогнозирование). Семинар «Современные концепции графического дизайна».

6 раздел Методология графического дизайна

Процесс дизайн-проектирования. Традиционные методы проектирования. Современные методы научных исследований в графическом дизайне. Современные методы проектирования в графическом дизайне: методы генерации креативных проектных идей, основанных на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.

Индивидуальное творческое задание (часть 2 «Методы исследований и создания проектных идей»).

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1 – 2 (7 сем.)	1	Анализ и практическое исследование произведений печатной графики	4
3 – 4 (7 сем.)	2	Зарисовки сюжетов со свитков Древнего Египта, папирусов. Изучение средневековых книг. Персоналии: О.Бердслей, Ж. Шере, А Тулуз Лотрек, А. Муха, Г. Климт. Копии сюжетов.	4
5 (7 сем.)	3	Графика древних русских книг: копии буквиц. Графика русских полиграфистов. Исследование книг: зарисовки сюжетов. Изучение номера журнала «Мир искусства»: анализ, копии сюжетов	2
6 (7 сем.)	3	Анализ цветового решения в стиле Модерн (копия). Сравнение работ русских графиков и европейских мастеров	2
7 – 8 (7 сем.)	4	Разбор и анализ работ В. Акопова, В. Чайка, А. Лебедева из коллекции кафедры. Плакаты В. Логвина. «Линия График»	4
2, 3, 4 (8 сем.)	5	Смыслообразование в графическом дизайне. Способы визуализации смысла.	10
4 (8 сем.)	5	Семинар «Современные концепции графического дизайна».	3
5 (8 сем.)	6	Методы научных исследований в графическом дизайне. Специфика составления «брифа» на проект графического объекта.	3
6-7 (8 сем.)	6	Методы генерации креативных идей: доска настроений, ассоциативное картирование (облако смыслов), мудборд.	6
8 (8 сем.)	6	Методы генерации креативных идей: «включенный дизайн», «сценарное моделирование», «раскадровка».	4

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
		Итого:	42

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна [Текст]: для бакалавров и магистров: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим экономическим специальностям / И. А. Розенсон.- 2-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2013. - 253 с. - (Учебник для вузов). - Слов. терминов и понятий: с. 227-248. - Библиогр.: с. 249-252. - ISBN 978-5-496-00019-2. дф-11

2. Стор, И.Н. Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов [Текст] : учеб. пособие / И. Н. Стор. - М. : МГТУ ГА, 2002. - 296 с. : ил. - Библиогр.: с. 292-295. - ISBN 5-8196-0040-1. гф-40

3. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна [Текст] : учеб. пособие / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. - М.: МЗ Пресс, 2001. - 252 с. - Библиогр.: с. 250-251. - ISBN 5-94073-011-6. дф-15

5.2 Дополнительная литература

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / М. Ф. Шкляр.- 5-е изд. - Москва : Дашков и К, 2014. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Прил.: с. 213-241. - Библиогр.: с. 242-243. - ISBN 978-5-394-02162-6. — 34 экз.

2. Калиничева, М. М. Научная школа эргодизайна ВНИИТЭ [Текст]: предпосылки, истоки, тенденции становления: монография / М. М. Калиничева, Е. В. Жердев, А. И. Новиков. - М.: ВНИИ-ТЭ; Оренбург: ГОУ ОГУ, 2009. - 368 с.: ил. - Предм. указ.: с. 349-357. - Библиогр.: с. 358-366. - ISBN 978-5-7410-0889-1. дф-5

3. Годин А.М. Брендинг: учебное пособие/ А.М, Годин. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — 184 с.: ISBN: 978-5-394-02629-4. — Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453899&sr=1

4. Мазурина, Т. А. Бионическое формообразование в графическом дизайне [Текст]: учеб. пособие / Т. А. Мазурина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2009. - 134 с.: ил. - Библиогр.: с. 27-28. - Прил.: с. 29-133. - ISBN 978-5-7410-0898-0. дф – 24 экз.

5. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна : учебное пособие / Л.Э. Смирнова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 224 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3096-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841>.

5.3 Периодические издания

1. Как: журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2004. - N 1-4; 2005. - N 1-4; 2006. - N 1-4; 2007. - N 1-4; 2008. - N 1-4; 2009. - N 1-4; 2010. - N 1-3; 2012. - N 1 (61); 2013. - N 1.

2. Про 100 дизайн: журнал. - М.: АПР, 2002. - N 2; 2003. - N 5; 2007. - N 1-4; 2008. - N 1-4; 2009. - N 1.

3. Техническая эстетика: журнал. - М.: Агенство "Роспечать", 1968. - N 7; 1989. - N 1-12; 1990. - N 2-3,5-12; 1991. - N 4-11; 1992. - N 1-4,6; 2003. - N 5.

4. Ди - Диалог искусств: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2016.

5.4 Интернет-ресурсы

- <http://vniite.com/science/>
- <http://sdrussia.ru>
- <http://mggpu.ru/scince/nauchnye-i-uchebnye-izdaniya>
- <http://nauchniestati.ru/perechen-jurnalov/rinc/>
- <http://moss-design.ru/styles/historical-stile/>
- <http://kak.ru>

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

- Операционная система Microsoft Windows;
- пакет программного обеспечения для работы с графической информацией: CorelDRAWGraphicsSuite X3, CorelDRAWGraphicsSuite X4;
- пакет инструментальных средств для разработки издательских проектов и подготовки к печати полиграфической продукции Adobe Creative Suite 3 Design Standard Russian version Win включающий: Adobe Photoshop CS3, Adobe Illustrator CS3, Adobe InDesign CS3, Adobe Acrobat 8 Professional.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Мазурина, Т. А. Бионическое формообразование в графическом дизайне: изобразительный товарный знак на основе природной формы [Текст] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500.62 Дизайн профилю подготовки "Графический дизайн" / Т. А. Мазурина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. дизайна. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 36 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 22. - Прил.: с. 23-36.

Исследование товарного знака [Текст] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500.62 Дизайн профилю подготовки "Графический дизайн" / Т. А. Мазурина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. дизайна. - Оренбург : ОГУ. - 2014. - 28 с.: ил. - Библиогр.: с. 20-21. - Прил.: с. 22-28.