

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

АНО ВО «Универсальный Университет»

_____ Е.В.Черкес-заде

“ _____ ” _____ 20 ____ г.

Факультет дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Введение в методы, процессы и профессии в искусстве и дизайне

Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Направление подготовки:	54.03.01 Дизайн
Направленность (профиль) подготовки:	Графический дизайн, Дизайн и архитектура интерьера, Дизайн одежды и текстиля, Иллюстрация, Промышленный дизайн, Современное искусство
Квалификация (степень):	Бакалавр
Форма обучения:	Очная
Срок освоения по данной программе:	4 года

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015

Составители рабочей программы:

Преподаватель: Боуэн Дуглас

Дизайнер образовательных программ Департамента академического качества – Е.Ю.Бридж

СОГЛАСОВАНО:

Декан программ высшего образования _____ М.Е.Левин

Руководитель Департамента академического качества _____ А.Н.Селиванов

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цель дисциплины

Цель дисциплины – ознакомить студентов с многообразием сфер деятельности в дизайне и искусстве (графический дизайн, прикладная иллюстрация и анимация, промышленный дизайн, дизайн интерьера, дизайн одежды, дизайн текстиля, современное искусство). Особое внимание при освоении дисциплины уделяется практикам современного искусства и дизайна, что позволит студентам принимать обоснованные решения относительно выбора специализации и построения своей будущей карьеры.

1.2. Задачи дисциплины

- Приобретение предварительных навыков анализа и проведения экспериментов с художественными материалами, техниками и технологиями, которые могут быть использованы в широком спектре направлений изобразительного искусства и дизайна;
- Освоение соответствующих практических навыков и техник для поиска и реализации креативных решений для учебного творческого проекта;
- Поиск альтернативных подходов и возможностей при создании инновационных художественных приемов, технологий и решений учебных творческих задач;
- Освоение методики поиска контекстуальных источников, примеров и моделей в искусстве и дизайне;
- Формирование навыков тайм-менеджмента для управления отдельными элементами учебного творческого проекта;
- Анализ и оценка актуальности и ценности ряда экспериментов, процессов и решений в сфере искусства и дизайна.
- Определить сильные стороны и интересы студентов с помощью выполнения практических заданий, решения практических задач и первых шагов развития творческого и дизайнерского мышления.
- Приобрести практические навыки путем выполнения ряда учебных творческих проектов.
- Определение траектории и области будущего профессионального развития.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебный план по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн, Дизайн и архитектура интерьера, Дизайн одежды и текстиля, Иллюстрация, Промышленный дизайн, Современное искусство и входит в обязательную часть Блока 1.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Дисциплина реализуется на английском языке.

3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций:

Компетенция	Индикатор достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
		Знать	Уметь	Иметь практический опыт
ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	ОПК-3.1. Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики	Знать контекстуальные источники, примеры и модели в практике искусства и дизайна; Знать практические техники для поиска и реализации креативных визуальных решений для выполнения учебных творческих проектов;	Уметь ориентироваться в многообразии сфер деятельности в дизайне и искусстве; Уметь применять практические навыки для апробирования и реализации творческих идей;	Иметь практический опыт эффективного управления отдельными элементами учебного творческого проекта; Иметь практический опыт представления своего учебного творческого проекта в визуальной форме;
	ОПК-3.2. Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи и планирует этапы ее реализации	Знать структурные свойства художественных материалов		Иметь практический опыт экспериментирования с художественными материалами, техниками и технологиями

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е.:

Вид учебной работы	Всего часов в соответствии с учебным планом
Аудиторная работа, в том числе:	148
Лекции	48
Практические занятия	100
Самостоятельная работа	113
Контроль: экзамен	27
Итого:	288

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ темы	Количество часов контактной работы
--------	------------------------------------

	Наименование темы дисциплины	Лекции	Практические занятия
Тема 1.	Многообразие сфер деятельности в дизайне и искусстве	2	6
Тема 2.	Профориентация в дизайне и искусстве. Коммуникационный дизайн.	2	6
Тема 3.	Профориентация в дизайне и искусстве. Дизайн одежды и текстиля.	2	6
Тема 4.	Профориентация в дизайне и искусстве. Трехмерный и пространственный дизайн.	2	6
Тема 5.	Профориентация в дизайне и искусстве. Изобразительное искусство и фотография.	2	6
Тема 6.	Рефлексивное оценивание учебного творческого проекта	4	6
Тема 7.	Критерии презентации учебного творческого проекта по дизайну и искусству	4	6
Тема 8.	Основы тайм-менеджмента в управлении учебным творческим проектом	2	6
Тема 9.	Базовые практические и аналитические навыки в дизайне и искусстве	4	6
Тема 10.	Апробирование решений визуальных задач в дизайне и искусстве	4	6
Тема 11.	Изучение структурных свойств художественных материалов	4	8
Тема 12.	Проведение экспериментов с художественными материалами, техниками и технологиями	4	8
Тема 13.	Начальный уровень контекстуального понимания дизайна и искусства	4	8
Тема 14.	Текст и язык как художественный материал в дизайне и искусстве	4	8
Тема 15.	Экспериментальные методы фотографирования	4	8
	Итого:	48	100

5.2. Тематический план изучения дисциплины

Тема 1. Многообразие сфер деятельности в дизайне и искусстве

Ознакомление с направлениями, специализациями и профессиями в сфере искусства и дизайна. Графический дизайн, прикладная иллюстрация и анимация, промышленный дизайн, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, дизайн одежды, дизайн текстиля, современное искусство. Обзор рынка труда в сфере дизайна и

современного искусства. Актуальные тенденции, тренды и проблемы рынка труда в индустрии.

Тема 2. Профориентация в дизайне и искусстве. Коммуникационный дизайн

Коммуникационный дизайн как диалог между группами людей. Основные направления коммуникационного дизайна: графический дизайн и иллюстрация. Три категории коммуникационного дизайна: печатный, экранный, пространственный. Аналоговые и цифровые технологии в дизайне как инструменты для создания творческих проектов. Методы работы и результаты визуальной коммуникации в контексте графического дизайна и иллюстрации.

Тема 3. Профориентация в дизайне и искусстве. Дизайн одежды и текстиля

Взаимосвязь моды и текстиля. Дизайн текстиля: создание и улучшения ткани. Дизайн одежды: трансформирование ткани в предмет одежды. Навыки работы с тканью, создание принтов. Экспериментирование с формой текстурой, конструкцией и силуэтом.

Тема 4. Профориентация в дизайне и искусстве. Трехмерный и пространственный дизайн

Материалы, методы и процессы в трехмерном пространственном дизайне. Основные творческие, практические и теоретические навыки в области проектирования 3D-объектов и окружающей среды. Направления трехмерного пространственного дизайна: продуктовый дизайн и дизайн интерьера (внутренняя архитектура). Развитие креативного мышления посредством рисования и создания экспериментальных моделей. Применение инструментов и механизмов для создания трехмерных объектов в дизайне.

Тема 5. Профориентация в дизайне и искусстве. Изобразительное искусство и фотография

Контекстуализация творческой деятельности через актуальные практики современного искусства. Рисование, живопись, скульптура, видео и фотография. Творческие и культурные влияния, переходящие в практику изобразительного искусства и фотографии. Разработка творческой идеи, изучение художественной среды и внешнего влияния на развитие художественной практики.

Тема 6. Рефлексивное оценивание учебного творческого проекта

Развитие рефлексивных навыков для поиска визуальных творческих решений. Обучение ведению рефлексивного дневника визуальных наблюдений и поисков, референсов дизайна и искусства (письменные заметки и визуальные образы). Критерии подготовки рефлексивного отчета о самостоятельных творческих практиках.

Тема 7. Критерии презентации учебного творческого проекта по дизайну и искусству

Обзор учебных творческих проектов, предусмотренных дисциплиной. Определение основных критериев структуры и содержания презентации для успешной сдачи учебного творческого проекта в визуальной форме. Разбор основных требований к учебным творческим проектам: формат, методология, сроки сдачи, критерии оценивания. Рекомендации по выбору тематики учебного творческого проекта.

Тема 8. Основы тайм-менеджмента в управлении учебным творческим проектом

Основные этапы управления учебным творческим проектом: планирование, поиск, апробирование, разработка и доработка. Изучение основ тайм-менеджмента для управления отдельными элементами учебного творческого проекта. Рекомендации по эффективному планированию работы над учебным творческим проектом.

Тема 9. Базовые практические и аналитические навыки в дизайне и искусстве

Поиск, наблюдение и изучение визуальных источников первичного и вторичного уровня для формирования творческих идей и их дальнейшего применения на этапах апробирования и разработки. Начальные практические навыки и подходы к поиску креативных решений для учебного творческого проекта. Развитие начального навыка анализа идеи в основе учебного творческого проекта.

Тема 10. Апробирование решений визуальных задач в дизайне и искусстве

Апробирование альтернативных подходов и возможностей в процессе поиска инновационных художественных приемов, технологий и решений учебных творческих задач. Проведение экспериментов с художественными материалами, техниками и технологиями.

Тема 11. Структурные свойства художественных материалов

Изучение структурных свойств художественных материалов. Свойства материалов и их влияние на выбор подходов к решению технических задач художественного проекта. Развитие практического навыка подбора художественных материалов и работа с ними по заданным спецификациям.

Тема 12. Эксперименты с художественными материалами, техниками и технологиями

Создание художественного объекта из традиционного или экспериментального материала. Проведение экспериментов с художественными и нетипичными материалами, техниками и технологиями на основе проведенного предварительного анализа.

Тема 13. Начальный уровень контекстуального понимания дизайна и искусства

Контекст как способ погружения в сферу дизайна и искусства. Контекстуальные источники, примеры и модели в дизайне и современном искусстве. Представление творческого процесса через поиск соответствующих контекстуальных источников, примеров и моделей в дизайне и искусстве.

Тема 14. Текст и язык как художественный материал в дизайне и искусстве

Шрифт и масштаб визуального контекста в восприятии письменной речи. Интонация, высота тона и громкость в восприятии устной речи. Способы применения шрифта и масштаба в письменной речи, интонации, высоты тона и громкости в устной речи для изменения восприятия.

Тема 15. Экспериментальные методы фотографирования

Фотография как неотъемлемая практика современного искусства и дизайна. Обзор редких и авторских техник при ручной печати фотографий. Освоение

экспериментальных методов фотографирования (включая камеру обскуру), технологий ручной печати.

5.3. Текущий контроль успеваемости по разделам дисциплины

Тема 1.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник
Тема 2.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник
Тема 3.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник
Тема 4.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник
Тема 5.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник
Тема 6.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник
Тема 7.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник
Тема 8.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник
Тема 9.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник
Тема 10.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник
Тема 11.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник
Тема 12.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник
Тема 13.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник
Тема 14.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник
Тема 15.	Дискуссия по теме, Рефлексивный дневник

5.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины

Изучение дисциплины готовит студентов к переходу от взаимодействия с преподавателем к дальнейшей самостоятельной практике путем постепенного обучения практическим стратегиям, с помощью которых генерируются и апробируются художественные методы и материалы. Самостоятельное изучение дисциплины предполагает:

- осознанную деятельность студентов по саморазвитию в сфере современного искусства и дизайна, улучшению понимания художественных практик, примеров и моделей современного искусства и дизайна;
- чтение обязательной и дополнительной литературы по направлению подготовки и профилю образовательной программы;
- осведомленность студентов об актуальных событиях в мире искусства и дизайна, проходящих в Москве и, по возможности, в стране и за рубежом;
- рефлексирование над результатами своей творческой деятельности в процессе обучения.

Темы для самостоятельной работы:

- Рынок труда и трудоустройство для графических дизайнеров, дизайнеров одежды, фотографов, дизайнеров интерьера, иллюстраторов, современных художников (исследование онлайн-площадок, специализированных и общих)
- Традиционные техники и художественные материалы: энкаустика, фреска, живопись масляными красками, древнерусская икона, акварель (теория, основные памятники и мастера)
- Выставки и музеи современного искусства г. Москвы.

- Специализированные библиотеки г. Москвы - Театральная библиотека, Библиотека музея Гараж, Библиотека иностранной литературы им. Рудомино
- Цифровые камеры мобильных средств - особенности использования и настройки, пересылка и хранение изображений
- Ручная фотопечать - техника безопасности, оборудование, основные химические реактивы и процессы, фотобумага для ручной печати - на базе Лабораторий аналоговой печати АНО ВО «Универсальный Университет»

Задания для самостоятельной работы:

Рефлексивный дневник о мире дизайна и искусства, цель которого – документирование непрерывного участия студента в практиках современного искусства и дизайна. Рефлексивный дневник ведется на протяжении всего курса, становясь более сфокусированным, отражает развитие интересов студентов, регулярно проверяется и оценивается преподавателем.

Рефлексивный дневник должен фиксировать осведомленность студента о событиях в крупных центрах изобразительного искусства в Москве, а также, по возможности, национального и международного уровнях.

Рефлексивный отчет о самостоятельных творческих практиках нацелен на развитие у студентов способности размышлять над своей работой и критически оценивать ее. Также в процессе подготовки отчета практикуются навыки эффективного управления временем и планирования своих исследований.

Учебный творческий проект: эксперимент со структурными свойствами художественных материалов. Цель проекта – используя только выделенные материалы создать объемную, устойчивую, пустую внутри форму. Задача – изготовить шесть разных образцов (экзоскелетов), которые должны быть достаточного размера, чтобы продемонстрировать структурные свойства художественного материала. Нельзя использовать клей. Из шести созданных образцов необходимо выбрать один для дальнейшей разработки и затем изготовить не менее шести новых экзоскелетов, которые будут представлять собой значительные или незначительные вариации одного и того же экзоскелета. Все шесть образцов должны сохранять соотношение материалов выбранного образца.

Дальнейшая работа над проектом проводится в группах. Студенты должны проанализировать проекты друг друга, обсудить и сделать отзыв по характеристикам материалов, методам скрепления, технической виртуозности, соответствию требованиям проекта. После обсуждения студенты продолжают создание формы. По итогам работы необходимо сфотографировать результаты проекта и поделиться ими с группой.

Проект должен быть отражен в рефлексивном дневнике (минимум две записи). Рекомендуется ознакомиться с работами современных художников и дизайнеров для поиска моделей и подходов к решению поставленной задачи.

Учебный творческий проект: сочетания художественных материалов. Цель проекта – провести творческий эксперимент, продумав способ соединения двух разных материалов в одном дизайн-объекте. Задачи: начертить квадрат размером 400 мм на листе бумаги размером 610x860 мм в портретной ориентации. Поля: верхнее – 150 мм, нижнее – 310 мм, от левого и правого края бумаги до квадрата – 105 мм.

Нарисовать в квадрате сетку (каждый квадрат размером 80x80 мм). Обозначить левый верхний квадрат буквой А – материал; левый нижний буквой В – материал; правый нижний буквой С – цвет, правый верхний буквой D – шрифт. Заполнить оставшиеся квадраты в следующей последовательности: А–В, В–С-, С–D, D–А. Каждый квадрат должен постепенно наделяться свойствами того угла, к которому идет продвижение. Шаги должны быть равномерны. Следующая последовательность: А–С, В–D. Центральный квадрат должен ссылаться на все четыре угла. Заполнить оставшиеся квадраты, каждый из которых теперь должен читаться по вертикали, горизонтали и диагонали.

Дальнейшая задача – провести в скетчбуке эксперименты с различными возможностями того, как могут быть выполнены переходы от одного художественного материала к другому. Это может быть трансформация – полное изменение формы или вида материала; последовательность – материалы следуют по порядку; градация – постепенный переход от одного материала к другому. Затем на листе бумаги формата А1 необходимо скрупулезно представить серию переходов с наиболее захватывающим визуальным решением по мнению студента.

Учебный творческий проект по работе с текстом и языком в дизайне и искусстве.

Цель проекта – провести эксперимент со смысловыми оттенками фразы с помощью изменения визуальных или голосовых качеств. Каждому студенту дается фраза и список из десяти прилагательных. Из этих прилагательных необходимо выбрать семь. Затем в ходе серии часовых художественных творческих экспериментов применить каждое из прилагательных к фразе. Три эксперимента должны использовать текст, четыре – вербальный язык. Те эксперименты, в которых используется вербальный язык, должны длиться не менее 30 секунд. Экспериментальные проработки должны быть выполнены в скетчбуке. Затем студент выбирает одну из идей для итогового проекта и продолжает ее разработку и улучшение.

Учебный творческий фотопроект подразумевает начало изучения таких областей фотографии, как автопортрет, перформанс и документалистика. Цель учебного творческого фотопроекта: в течение 6 недель создать серию из 20 снимков – автопортретов в каком-либо пространстве (в процессе выполнения рутинного действия, в определенной обстановке или конкретном месте, допускается фокусирование на чертах лица и настроении). Задача – систематическое изучение предмета в течение установленного периода времени.

Для выполнения задания необходимо использовать штатив и цифровую камеру с дистанционным или замедленным спуском затвора. Использование Photoshop и ретуширование изображений запрещено, допускается базовая коррекция баланса белого в Lightroom или любом другом специальном программном обеспечении. Изображения должны быть цветными.

Задания:

1. Проанализировать и зафиксировать в рефлексивном дневнике минимум три практики, в которых фотография применяется для документирования.

2. В течение первых двух недель вы провести следующие эксперименты:

- Локации. Выберите 5 мест (в жилом помещении, в общественном учреждении и т. д.). Сделайте фотографии, проверяя следующие параметры:

различные варианты кадрирования; различная фокусировка; различное фокусное расстояние; одинаковая композиция в разных местах.

- Действия. Выполните 5 различных действий в одном и том же месте. Выполните одно и то же действие в 5 разных местах

- Время съемки. Фотографируйте в одно и то же время в разные дни, например, в 6 часов вечера каждый день. В разное время: перед сном или в первую минуту после пробуждения и т. д.

- Настройки камеры. Попробуйте изменить экспозицию на протяжении всей последовательности фотографий (например, на 1/3 ступени при каждом снимке, изменяя диафрагму или выдержку).

3. Выставка. Подготовьте подборку из 20 фотографий размером 15x20 (или 15x22,5 в зависимости от соотношения сторон камеры). Распечатайте снимки.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Панкина, М. В. Основы методологии дизайн-проектирования: учебное пособие / М. В. Панкина. – 2-е изд. – Москва: ФЛИНТА, 2022. – 150 с. – ISBN 978-5-9765-5015-5. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://e.lanbook.com/book/231704>

6.2. Дополнительная литература

1. Глазычев, В. Л. Дизайн как он есть / В. Л. Глазычев. – Москва: Европа, 2006. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44829>

2. Ларичев, Т. А. Практическая фотография : учебное пособие / Т. А. Ларичев, Л. В. Сотникова, Ф. В. Титов. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232761>

3. Надеждин, Н. Я. Введение в цифровую фотографию : практическое пособие : / Н. Я. Надеждин. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2007. – 260 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234527>

4. Петроски, Г. Успех через провал: парадокс дизайна / Г. Петроски; под науч. ред. А. Снигирова; пер. с англ. А. Васильевой; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва: Дело, 2020. – 225 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577825>

5. Старикова, Ю. А. Индустрия моды : учебное пособие / Ю. А. Старикова. – Москва: А-Приор, 2009. – 126 с. – (Конспект лекций). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56287>

6. Формальная композиция: Творческий практикум по основам дизайна: учебное пособие / Е. В. Жердев, О. Б. Чепурова, С. Г. Шлеюк, Т. А. Мазурина. – 2-е изд. – Оренбург : Университет, 2014. – 255 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521>

7. Шмалько, И.С. Основы композиции в графическом дизайне / И.С. Шмалько, В. А. Цыганков. – Москва : Сам Полиграфист, 2013. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488292>

6.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»

1. Российское образование (федеральный портал) www.edu.ru
2. Поисковая система по научным публикациям Google Scholar www.scholar.google.com
3. Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов JSTOR www.jstor.org

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

<p>Студия основ искусства и дизайна</p> <p>Основное оборудование: доска, учебная мебель, стол, стул преподавателя, раковина, мольберты, стеллажи для хранения творческих работ, демонстрационные и расходные материалы</p> <p>технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, колонки)</p>
<p>Лаборатория компьютерного дизайна</p> <p>Основное оборудование: мебель аудиторная, стол преподавателя, стул преподавателя, персональные компьютеры</p> <p>Технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, колонки)</p>
<p>Лаборатория аналоговой печати № 1</p> <p>Оборудование: миникомнаты для зарядки пленок, стол рабочий, комплекс ванн с каскадной мойкой, рабочее оборудование (мензурки, кувшины, бачки для проявки пленок, сушилки), фотоувеличитель, таймер для фотоувеличителя, кадрирующие рамки, расходные материалы (ножницы, "груши", фокускопы</p>
<p>Лаборатория аналоговой печати № 2</p> <p>Оборудование: стол металлический, стеллаж металлический, холодильник для пленок, комплекс ванн, сушка для фотоматериалов, фильм-процессор, расходные материалы (бачки для проявления пленок и бумаг, кисти, мензурки, кувшины, ножницы)</p> <p>технические средства обучения: персональный компьютер; колонка</p>
<p>Помещение для самостоятельной работы обучающихся</p> <p>Основное оборудование: Оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде</p>

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные

системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
- Программное обеспечение Microsoft Office 365
- Программное обеспечение Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, PremierPro и др.)
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

электронно-библиотечная система:

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» <http://biblioclub.ru/>

• Образовательная платформа Юрайт <https://urait.ru/>

• Консультант студента <https://www.studentlibrary.ru/>

современные профессиональные баз данных:

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации <http://pravo.gov.ru.>

информационные справочные системы:

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru.>

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Формы и методы преподавания дисциплины

Используемые формы и методы обучения: лекции и практические занятия, учебные творческие проекты, самостоятельная работа студентов.

В процессе преподавания дисциплины преподаватель использует как классические формы и методы обучения (лекции и практические занятия), так и активные (творческие) методы обучения – применение любой формы (метода) обучения предполагает также использование новейших IT-обучающих технологий, включая электронную информационную образовательную среду.

При проведении лекционных занятий преподаватель использует аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства обучения, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся с использованием компьютерного и мультимедийного оборудования, при необходимости – с

привлечением полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных программ, а также с использованием художественных материалов и демонстрацией практических приемов и техник работы с ними.

8.2. Методические рекомендации преподавателю

Перед началом изучения дисциплины преподаватель должен ознакомить студентов с видами учебной и самостоятельной работы, перечнем литературы и интернет-ресурсов, формами текущей и промежуточной аттестации, с критериями итоговой оценки по дисциплине.

При проведении лекций преподаватель:

- 1) формулирует тему и цель занятия;
- 2) излагает основные теоретические положения;
- 3) с помощью мультимедийного оборудования и/или под запись дает определения основных понятий;
- 4) проводит примеры из отечественного и зарубежного опыта, дает текущие данные для наглядного и образного представления изучаемого материала;
- 5) в конце занятия дает вопросы для самостоятельного изучения.

При проведении практических занятий преподаватель:

- 1) формулирует тему и цель занятия;
- 2) предлагает студентам ответить на вопросы, вынесенные на практическое занятие;
- 3) организует дискуссию по наиболее сложным вопросам;
- 4) предлагает студентам провести обобщение изученного материала.

В случае проведения аудиторных занятий (как лекций, так и практических занятий) с использованием активных (творческих) методов обучения преподаватель:

- 1) предлагает студентам разделиться на группы или организует работу в индивидуальном порядке;
- 2) предлагает обсудить сформулированные им проблемы согласно теме лекции занятия, раскрывая актуальность проблемы и ее суть, причины, ее вызывающие, последствия и пути решения;
- 3) проводит оценку результатов работы студентов и полученных основных выводов и рекомендаций по решению поставленных проблем.

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня источников и литературы.

Для оценки полученных знаний и освоения учебного материала по каждому разделу и в целом по дисциплине преподаватель использует формы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся.

8.3. Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.

При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения лекций и практических занятий, а также в ходе самостоятельной работы студенты

должны пользоваться учебной литературой (согласно утвержденному перечню основной и дополнительной литературы по данному курсу), учебно-методическими материалами (включая данную рабочую программу), которые размещены в электронной информационно-образовательной среде.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Правила конспектирования

Конспект является письменным текстом, в котором кратко и последовательно изложено содержание основного источника информации. Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла. Манера написания конспекта, как правило, близка к стилю первоисточника. Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и смысловую связь записываемой информации.

В хорошо сделанных записях можно с легкостью обнаружить специализированную терминологию, понятно растолкованную и четко выделенную для запоминания значений различных слов. Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.

Виды конспектов:

Нужно уметь различать конспекты и правильно использовать ту категорию, которая лучше всего подходит для выполняемой работы.

- **ПЛАНОВЫЙ.** Такой вид изложения на бумаге создается на основе заранее составленного плана материала, состоит из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов. В процессе конспектирования каждый заголовок раскрывается – дополняется коротким текстом, в конечном итоге получается стройный план-конспект. Именно такой вариант больше всего подходит для срочной подготовки к публичному выступлению или семинару. Естественно, чем последовательнее будет план (его пункты должны максимально раскрывать содержание), тем связаннее и полноценнее будет ваш доклад. Специалисты рекомендуют наполнять плановый конспект пометками, в которых будут указаны все используемые вами источники, т. к. со временем трудно восстановить их по памяти.

- **СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНОВЫЙ.** Эта разновидность конспекта выглядит так: все пункты плана представлены в виде вопросительных предложений, на которые нужно дать ответ. Изучая материал, вы вносите короткие пометки (2–3 предложения) под каждый пункт вопроса. Такой конспект отражает структуру и внутреннюю взаимосвязь всех сведений и способствует хорошему усвоению информации.

- **ТЕКСТУАЛЬНЫЙ.** Подобная форма изложения насыщеннее других и составляется из отрывков и цитат самого источника. К текстуальному конспекту можно легко присоединить план, либо наполнить его различными тезисами и терминами. Он лучше всего подходит тем, кто изучает науку или литературу, где цитаты авторов всегда важны. Однако такой конспект составить непросто. Нужно уметь правильно отделять наиболее значимые цитаты таким образом, чтобы в итоге они дали представление о материале в целом.

● **ТЕМАТИЧЕСКИЙ.** Такой способ записи информации существенно отличается от других. Суть его – в освещении какого-нибудь определенного вопроса; при этом используется не один источник, а несколько. Содержание каждого материала не отражается, ведь цель не в этом. Тематический конспект помогает лучше других анализировать заданную тему, раскрывать поставленные вопросы и изучать их с разных сторон. Однако будьте готовы к тому, что придется переработать немало литературы для полноты и целостности картины, только в этом случае изложение будет обладать всеми достоинствами.

● **СВОБОДНЫЙ.** Этот вид конспекта предназначен для тех, кто умеет использовать сразу несколько способов работы с материалом. В нем может содержаться что угодно – выписки, цитаты, план и множество тезисов. Вам потребуется умение быстро и лаконично излагать собственную мысль, работать с планом, авторскими цитатами. Считается, что подобное фиксирование сведений является наиболее целостным и полновесным.

Правила конспектирования

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля.

3. При первом чтении текста составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора.

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных мест и их краткой последовательной записи.

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами.

6. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих основных правил.

1. Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.

2. Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая изложение одной мысли, начинает ее комментировать.

3. В конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо разграничивать заголовки, подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от другой. Выделение можно делать подчеркиванием, другим цветом (только не следует превращать текст в пестрые картинки). Рекомендуется делать отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, пробельные строки для отделения одной мысли от другой, нумерацию. Если определения, формулы, правила, законы в тексте можно сделать более заметными, их заключают в рамку. Со временем у вас появится своя система выделений.

4. Создавайте ваши записи с использованием принятых условных обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их называют сигнальными). Это могут быть указатели и направляющие стрелки, восклицательные

и вопросительные знаки, сочетания PS (послесловие) и NB (обратить внимание). Например, слово «следовательно» вы можете обозначить математической стрелкой $\Rightarrow$. Когда вы выработаете свой собственный знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее.

5. Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и неравенства, больше и меньше.

6. Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. Однако будьте осмотрительны. Знатоки считают, что сокращение типа «д-ть» (думать) и подобные им использовать не следует, так как впоследствии большое количество времени уходит на расшифровку, а ведь чтение конспекта не должно прерываться посторонними действиями и размышлениями. Лучше всего разработать собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное). Например, сокращение «г-ть» будет всегда и везде словом «говорить», а большая буква «Р» – словом «работа».

7. Бесспорно, организовать хороший конспект помогут иностранные слова. Наиболее применяемые среди них – английские. Например, сокращенное «ок» успешно обозначает слова «отлично», «замечательно», «хорошо».

8. Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.

9. При конспектировании лучше пользоваться повествовательными предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях конспекта.

10. Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.

11. Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, после занятий уточните их значение у преподавателя.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПИСЬМЕННОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

Общие рекомендации

Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном занятии.

Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию.

Постарайтесь разобраться с непонятным материалом, в частности новыми терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать материал на теоретических и практических занятиях на должном уровне.

Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».

Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов.

Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий, упражнений; самостоятельной работы, составлению презентаций и т.д.

Порядок подготовки презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом

экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

- 1 стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

- 2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);
- максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому);
- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим иллюстративным материалом (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10–15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеют осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления.

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории

на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40–60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Подумайте, не отвлекаете ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом.

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада («Следующий слайд, пожалуйста...»).

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа презентации.

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);
- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории?
- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?

После подготовки презентации необходима репетиция выступления.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Как готовиться к практическому занятию.

1. Внимательно прочтите задание.
2. Подберите литературу, не откладывайте ее поиски на последний день.
3. Прочтите указанную литературу, определите основной источник по каждому вопросу, делая выписки на листах или карточках, нумеруйте их пунктами плана, к которому они относятся.
4. Оформляя выписки, не забудьте записать автора, название, год и место издания, том, страницу.
5. При чтении найдите в словарях значение новых слов или слов, недостаточно вам известных.
6. Просматривая периодическую печать, делайте вырезки по теме.
7. Проверьте, на все ли вопросы плана у вас есть ответы.
8. На полях конспекта, выписок запишите вопросы, подчеркните спорные положения в тексте.

Требования к выступлению

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
- раскрытие сущности проблемы;
- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.

Приводимые участником практического занятия примеры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Памятка участнику дискуссии.

1. Прежде чем выступить, четко определите свою позицию.
2. Проверьте, правильно ли вы понимаете проблему.
3. Внимательно слушайте оппонента, затем излагайте свою точку зрения.
4. Помните, что лучшим способом доказательства или опровержения являются бесспорные факты.
5. Не забывайте о четкой аргументации и логике.
6. Спорьте честно и искренне, не искажайте мыслей оппонентов.
7. Говорите ясно, точно, просто, отчетливо, своими словами, не «по бумажке».
8. Имейте мужество признать правоту оппонента, если вы не правы.
9. Никогда не «навешивайте ярлыков», не допускайте грубостей и насмешек.
10. Заканчивая выступления, подведите итоги и сформулируйте выводы.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

UNIVERSAL
UNIVERSITY

Факультет дизайна

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине**

Введение в методы, процессы и профессии в искусстве и дизайне

Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Направление подготовки:	54.03.01 Дизайн
Направленность (профиль) подготовки:	Графический дизайн, Дизайн и архитектура интерьера, Дизайн одежды и текстиля, Иллюстрация, Промышленный дизайн, Современное искусство
Квалификация (степень):	Бакалавр
Форма обучения:	Очная
Срок освоения по данной программе:	4 года

Москва 2022

1. Формы и оценочные материалы текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации

В процессе и по завершению изучения дисциплины оценивается формирование у студентов следующих компетенций:

Компетенция	Индикатор достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
		Знать	Уметь	Иметь практический опыт
ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	ОПК-3.1. Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики	Знать контекстуальные источники, примеры и модели в практике искусства и дизайна;	Уметь ориентироваться в многообразии сфер деятельности в дизайне и искусстве;	Иметь практический опыт эффективного управления отдельными элементами учебного творческого проекта;
	ОПК-3.2. Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи и планирует этапы ее реализации	Знать практические техники для поиска и реализации креативных визуальных решений для выполнения учебных творческих проектов;	Уметь применять практические навыки для апробирования и реализации творческих идей;	Иметь практический опыт представления своего учебного творческого проекта в визуальной форме;
		Знать структурные свойства художественных материалов		Иметь практический опыт экспериментирования с художественными материалами, техниками и технологиями

1.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем отслеживания результатов выполнения практических работ в классе, дискуссий, оценки проверки ведения индивидуальных журналов (рефлексивного дневника).

Текущий контроль нацелен на отслеживание усвоения практических навыков, полученных в рамках дисциплины. На основании регулярного текущего контроля преподавательский состав предоставляет обучающимся обратную связь по готовым практическим заданиям, включая рекомендации по выявлению точек роста, возможностей улучшения знаний и практических навыков, а также проекта. Цель текущего контроля – формулирование оценочной обратной связи для поддержки обучения и профессионального роста обучающихся. Оценка за текущий контроль не фиксируется – на основании обратной связи обучающийся имеет возможность усовершенствовать текущий семестровый проект – оценка за дисциплину определяется по результатам промежуточной аттестации.

В качестве оценочных средств текущего контроля успеваемости предусмотрены:

- дискуссии,
- рефлексивный дневник.

Тематика дискуссий:

1. Основная терминология в сфере дизайна и современного искусства.
2. Направления, специализации и профессии в сфере искусства и дизайна.
3. Актуальные тенденции, тренды и проблемы рынка труда в индустрии дизайна и искусства.
4. Коммуникационный дизайн как диалог между группами людей.
5. Взаимосвязь моды и текстиля.
6. Основные творческие, практические и теоретические навыки в области проектирования 3D-объектов и окружающей среды.
7. Творческие и культурные влияния, переходящие в практику изобразительного искусства и фотографии.
8. Рефлексивные навыки для поиска визуальных творческих решений.
9. Выбор тематики учебного творческого проекта.
10. Эффективное планирование работы над учебным творческим проектом.
11. Свойства материалов и их влияние на выбор подходов к решению технических задач художественного проекта.
12. Создание художественного объекта из традиционного или экспериментального материала.
13. Контекст как способ погружения в сферу дизайна и искусства.
14. Восприятие письменного или устного языка в зависимости от шрифта, масштаба, контекста и интонации.

15. Экспериментальные методы фотографирования.
16. Контекстуальные источники, примеры и модели в дизайне и современном искусстве.
17. Адаптирование и расширение сущности одного первичного материала.
18. Комбинирование двух или более различных художественных материалов для создания новых образов, объектов и ситуаций.

Проверка ведения рефлексивного дневника

Одной из форм текущего контроля является регулярный мониторинг ведения рефлексивного дневника (Reflective Journal), который включает краткие конспекты лекций и занятий, а также рефлексивные отчеты/заметки в формате письменных записей, набросков, выкрасок, майнд-мепов, коллажей, фотографий-иллюстраций и/или рядов изображений и схем к каждой теме дисциплины.

1.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена (**просмотр экзаменационного задания, устный опрос**).

В качестве средств, используемых на промежуточной аттестации предусматривается: **экзаменационное задание, устный опрос**.

1.3. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации

Экзаменационные вопросы, ориентированные на знание методов и процессов в дизайне и искусстве; позволяющие оценить степень владения практическими навыками студента в поиске творческих визуальных решений на примере выполненных учебных творческих проектов, а также понимание особенностей и взаимосвязей в предметной области дисциплины.

Примерные вопросы к экзаменационному заданию:

1. Охарактеризуйте выбранные для выполнения учебного творческого проекта материалы.
2. Насколько сложными были выбранные методы для реализации учебного творческого проекта?
3. Какие свойства материалов обеспечивают их определенную структурную целостность?
4. Какие материалы отличаются наибольшей прочностью в сравнении с другими?
5. Какими способами возможно конструировать или деконструировать материалы, чтобы разработать новые структуры и методы соединения?
6. Как могут располагаться крепежные элементы в структуре художественного объекта?
7. Какие образцы обладают структурной целостностью?
8. Какие приспособления можно использовать для увеличения высоты или объема?

9. Как можно адаптировать материалы и методы, чтобы сделать образцы более устойчивыми?
10. Как можно придать обычным материалам художественную ценность?
11. Должен ли текст легко читаться?
12. Должен ли текст быть хорошо слышен?
13. Как возможно сделать текстовый образец, используя различные материалы?
14. Сравните, насколько лучше воспринимается текст, если он представлен в разном пространстве.
15. С какими практическими проблемами вы столкнулись в ходе выполнения проекта?

Требования и примерное содержание экзаменационных заданий:

Учебный творческий проект № 1: эксперимент со структурными свойствами художественных материалов.

Шесть экзоскелетов с использованием предоставленных материалов (сами формы или их фотографии).

Шесть новых экзоскелетов, которые являются вариациями одного выбранного образца (сами формы или их фотографии).

Две записи в рефлексивном дневнике: изображения работ как примеров, тексты из журналов и книг, собственные заметки.

Фотодокументация завершенных и незавершенных работ.

Учебный творческий проект № 2: сочетания художественных материалов.

Итоговый проект – рисунок на листе бумаги формата А1.

Скетчбук с разработкой идей и экспериментов с материалами.

Две записи в рефлексивном дневнике.

Учебный творческий проект по работе с текстом и языком в дизайне и искусстве № 3.

Скетчбук, в котором отражено развитие семи начальных экспериментов с текстом.

Раздел в рефлексивном отчете.

Две записи в рефлексивном дневнике с соответствующими примерами из дизайнерской и художественной практики.

Итоговая работа в цифровом формате.

Учебный творческий фотопроект № 4.

Серия из 20 фотографий размером 15x20 см (или 15x22,5 см).

Три записи в рефлексивном дневнике.

Скетчбук, в котором прослеживается развитие и апробирование визуального подхода.

Раздел в рефлексивном отчете.

2. Критерии оценки по дисциплине

Итоговая оценка студента по дисциплине выставляется по результатам промежуточной аттестации:

Описание работ	Максимальное количество баллов
Выполнение форм текущего контроля успеваемости:	Не оценивается, обратная связь
Итого текущий контроль:	Не оценивается, обратная связь
Промежуточная аттестация: Экзаменационное задание (проект + опрос)	90+10
Итого по всем формам контроля:	100

Критерии оценивания ответов на вопросы

7 – 10 баллов (отлично)	Ответы на вопросы преподавателя были полными и исчерпывающими. Ошибки в содержании, анализе, понимании темы отсутствуют или являются незначительными по отношению к основным выводам и тезисам
5-6 баллов (хорошо)	Ответы на вопросы преподавателя были развернутыми, с несущественными неточностями. Ошибки в содержании, анализе, понимании темы являются незначительными по отношению к основным выводам и тезисам.
4 балла (удовлетворительно)	Ответы на вопросы преподавателя даны с некоторыми ошибками по отношению к основным тезисам и выводам или являются неполными.
1-3 балла (недостаточно)	Ответы на вопросы преподавателя даны с грубыми ошибками (или студент отказался от ответа на один или более вопросов), материал по дисциплине усвоен на недостаточном уровне.

Критерии оценивания экзаменационного практического задания

Каждый критерий (образовательный результат) оценивается по единой стобалльной шкале.

Образовательные результаты	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
Исследует практические, визуальные и теоретические первичные и вторичные источники для генерирования и развития творческих идей.	0-19 крайне недостаточно	40-45 удовлетворительно	50-59 хорошо	70-79 отлично
Осуществляет креативную деятельность путем изучения и исследования соответствующих контекстуальных источников, прецедентов и моделей	20-39 недостаточно	46-49 достаточно	60-69 очень хорошо	80-89 превосходно
Демонстрирует ответственное отношение к организации этапов и элементов креативного процесса, представляя и коммуницируя креативные исследования и решения соответствующей аудитории.				90-100 исключительно
Способен экспериментировать с разнообразными методами и техниками творческого и дизайн проектирования в процессе творческой и/или дизайнерской деятельности				
Способен развивать и углублять критические и оценочные навыки для информирования креативных решений				

Шкала соответствия оценок промежуточной аттестации (при проведении экзамена / выставления оценки по сданной работе и дисциплине)

5-балльная система	Рейтинговая оценка
«Отлично»	70-100
«Хорошо»	50-69
«Удовлетворительно»	40-49
«Неудовлетворительно»	Менее 40

Соответствие оценок балльно-рейтинговой системы Университета европейскому стандарту:

100-балльная оценка	Европейская шкала оценки Оценка по шкале ECTS	Определение
70 - 100	A	«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью , без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены , качество их выполнения по всем критериям задания соответствует оценкам отлично или очень хорошо, задания выполнены без ошибок, представленная работа содержит оригинальное (или инновационное) решение либо исполнение задания или существенных элементов задания, при этом оно соответствует общим целям и задачам проекта.

50-69	<i>B, C</i>	« <i>Хорошо</i> » - теоретическое содержание курса освоено полностью , без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены , качество выполнения большинства из них оценено по критериям задания как очень хорошо или отлично, некоторые виды заданий выполнены с незначительными ошибками
40-49	<i>D, E</i>	« <i>Удовлетворительно</i> » - теоретическое содержание курса освоено частично , но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены , некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки . Все запланированные образовательные результаты по дисциплине достигнуты , все или некоторые из них на минимально достаточном уровне.
0-39	<i>F</i>	« <i>Неудовлетворительно</i> » - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы , и / или выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. Как минимум один из запланированных образовательных результатов не достигнут.