

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

АНО ВО «Универсальный Университет»

\_\_\_\_\_ Е.В.Черкес-заде

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Факультет дизайна

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

### Креативные процессы и методы в искусстве и дизайне 3

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

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:

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 – предоставить студентам возможность выполнения реального заказа в сфере профессиональной деятельности, а также сделать общий обзор рынка труда для ориентирования студентов в особенностях формата проектов для каждого сегмента экономики, в т.ч. креативных индустрий, для определения перспектив будущего трудоустройства и осознанному выбору траектории карьерного роста.

### **1.2. Задачи дисциплины**

- Работа с заказчиком по разработке концепции, согласованию и реализации дизайн-проекта;
- Понимание особенностей разработки форматов и проектов для разных типов заказчиков, в т.ч. в зависимости от характера их индустрии;
- Обзор современных тенденций развития рынка труда в креативных индустриях;
- Изучение особенностей работы по системе фриланс в креативных индустриях;
- Обучение основным правилам коммуникации с работодателями в разных типах организаций;
- Подготовка к основным нюансам трудоустройства: составление CV и письма работодателю, прохождение собеседования.

## **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 4 курсе в 7 семестре.

## **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	ОПК-3.1. Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики	Знать этапы разработки и реализации творческого проекта;	Уметь искать компромисс и способы решения конкретных практических проблем	Иметь практический опыт выработки набора возможных решений в процессе согласования

<p>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)</p>	<p>ОПК-3.2. Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи и планирует этапы ее реализации</p>	<p>Знать способы проектной графики для решения дизайнерской задачи;</p> <p>Знать практические инструменты эскизирования для выполнения дизайн-проекта</p>	<p>творческого проекта;</p> <p>Уметь обосновывать свое профессиональное видение концепции дизайн-проекта;</p> <p>Уметь определять баланс между требованиями заказчика и собственным видением проекта</p>	<p>творческого проекта с заказчиком;</p> <p>Иметь практический опыт поиска оптимального баланса между требованиями заказчика и авторским видением проекта;</p> <p>Иметь практический опыт апробирования и доработки концепции дизайн-проекта по необходимости</p>
	<p>ОПК-3.3. Вырабатывает набор возможных решений и умеет научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)</p>	<p>Знать основы макетирования и прототипирования дизайн-объектов;</p> <p>Знать практические инструменты эскизирования для проектирования дизайн-объектов;</p> <p>Знать принципы линейно-конструктивного построения, цветового решения композиции и основы современной шрифтовой культуры</p>	<p>Уметь создавать макеты и прототипы дизайн-объекта;</p> <p>Уметь применять современную шрифтовую культуру и способы проектной графики в процессе разработки концепции дизайн-проекта;</p> <p>Уметь применять цветовые композиционные решения в процессе генерирования концепции дизайн-проекта</p>	<p>Иметь практический опыт применения проектной графики в процессе разработки творческого проекта;</p> <p>Иметь практический опыт моделирования предметов и дизайн-объектов с помощью линейно-конструктивного построения;</p> <p>Иметь практический опыт разработки и согласования концепции дизайн-проекта с заказчиком</p>
<p>ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики</p>	<p>ОПК-4.1. Понимает и применяет цветовое решение композиции при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна</p> <p>ОПК-4.2. Использует линейно-конструктивное построение при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных</p>			

	<p>комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна</p>			
	<p>ОПК-4.3. Внедряет современную шрифтовую культуру при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна</p>			
	<p>ОПК-4.4. Применяет способы проектной графики при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна</p>			
	<p>ОПК-4.5. Применяет техники моделирования, конструирования и макетирования при проектировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-</p>			

	пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна			
ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-6.1. Ищет и синтезирует необходимую информацию при решении профессиональных задач, в т.ч. с применением актуальных информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	Знать современные тенденции развития рынка труда в креативных индустриях;  Знать особенности трудоустройства и корпоративной культуры в российских корпорациях	Уметь искать ресурсы для получения информационной или финансовой поддержки при открытии собственного дела в профессиональной сфере;  Уметь применять требуемые навыки для открытия собственной студии и получения статуса юридического лица;  Уметь выстраивать траекторию карьерного роста с учетом основных требований информационной безопасности	Иметь практический опыт решения профессиональных задач с применением актуальных компьютерных технологий;  Иметь практический опыт создания собственного бренда;  Иметь практический опыт работы с современными информационными технологиями для решения задач профессиональной деятельности
	ОПК-6.2. Применяет современные компьютерные технологии в решении профессиональных задач дизайнера			

#### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.

Вид учебной работы	Всего часов в соответствии с учебным планом
Аудиторная работа, в том числе:	40
Лекции	20
Практические занятия	20
Самостоятельная работа	113
Контроль: экзамен	27
<b>Итого:</b>	<b>180</b>

#### 5. Содержание дисциплины

##### 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ темы	Наименование темы дисциплины	Количество часов контактной работы
--------	------------------------------	------------------------------------

		<b>Лекции</b>	<b>Практические занятия</b>
Тема 1.	Работа по системе фриланс для графического дизайнера	2	10
Тема 2.	Предпринимательство в креативных индустриях	2	-
Тема 3.	Работа в креативном агентстве или студии	2	-
Тема 4.	Работа в отделах коммерческих и государственных организаций	2	-
Тема 5.	Процесс трудоустройства в креативных индустриях	2	-
Тема 6.	Взаимодействие с заказчиком: разработка концепции	5	10
Тема 7.	Взаимодействие с заказчиком: авторский надзор	5	10
	<b>Итого:</b>	20	20

## **5.2. Тематический план изучения дисциплины**

### **Тема 1. Работа по системе фриланс в креативных индустриях**

Создание и развитие собственного бренда, его разработка для представления, продвижение и позиционирование себя как профессионала, участие в конкурсах и фестивалях, необходимые навыки и компетенции для работы фрилансером.

### **Тема 2. Предпринимательство в креативных индустриях**

Открытие собственной творческой студии или компании, юридические и финансовые аспекты ведения бизнеса, ресурсы для получения информационной и финансовой поддержки, пути непрерывного развития и самообразования.

### **Тема 3. Работа в креативном агентстве или студии**

Структура и организация крупных креативных агентств, профессиональные роли и карьерные треки, система стажировок и обучения, лидирующие игроки рынка в разных сегментах креативных индустрий, востребованные навыки и компетенции.

### **Тема 4. Работа в отделах коммерческих и государственных организаций**

Особенности корпоративной культуры и трудоустройства, прикладные навыки и личностные качества, необходимые в данном сегменте, кейсы успешной работы креативных специалистов в различных организациях.

### **Тема 5. Процесс трудоустройства в креативных индустриях**

Подготовка резюме, портфолио и прохождение собеседования, навыки самопрезентации и ведения переговоров, обсуждение условий занятости (зарплата, соцпакет, перспективы), актуальные тренды рынка труда (междисциплинарность, глобализация, новые направления).

### **Тема 6. Взаимодействие с заказчиком: разработка концепции**

Методы генерации креативных идей и концепций, выбор оптимальной концепции, её визуализация и презентация, групповые проекты: распределение ролей и планирование.

### **Тема 7. Взаимодействие с заказчиком: авторский надзор**

Практические решения проблем на этапе реализации, баланс между требованиями заказчика и авторским видением, апробирование и доработка концепции по необходимости.

### 5.3. Текущий контроль успеваемости по разделам дисциплины

Тема 1.	Дискуссия по теме, рефлексивный дневник
Тема 2.	Дискуссия по теме
Тема 3.	Дискуссия по теме
Тема 4.	Дискуссия по теме
Тема 5.	Дискуссия по теме, рефлексивный дневник
Тема 6.	Дискуссия по теме, рефлексивный дневник
Тема 7.	Дискуссия по теме, рефлексивный дневник

### 5.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины

#### Темы для самостоятельного изучения:

1. Создание и продвижение собственного бренда
2. Участие в российских и международных конкурсах
3. Способы продолжения самообразования и профессионального развития
4. Подготовка письма работодателю
5. Составление творческого CV и портфолио

**Задание для самостоятельного выполнения:** проектирование веб-сайта графического дизайнера как портфолио для создания и продвижения собственного бренда.

**Задание для групповой самостоятельной работы:** разработка и защита дизайн-проекта по брифу заказчика (живой проект из индустрии).

## 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 6.1. Основная литература

1. Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности дизайнера: учебное пособие / О. П. Тарасова. Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. – 133 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270309>

### 6.2. Дополнительная литература

2. Евстафьев, В. А. Организация и практика работы рекламного агентства : учебник / В. А. Евстафьев, А. В. Молин. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 508 с. : ил., табл., схем. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621637>

3. Мастроджакомо, С., Остервальдер, А. Инструменты командной работы:



Пять способов сплотить команду, выстроить доверительные отношения и добиться высоких результатов. М., 2022

4. Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин. – 18-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 538 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684499>

5. Предпринимательство : учебник / И. К. Ларионов, А. Н. Герасин, О. Н. Герасина [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 191 с. : ил., табл. – (Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684330>

6. Чернатони, Л. Брендинг: как создать мощный бренд : учебник / Л. Чернатони, М. МакДональд ; предисл. Б. Л. Ерёмкина ; ред. Г. А. Клебче ; пер. с англ. под ред. Б. Л. Еремина. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 559 с. : ил., табл., схем. – (Зарубежный учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691470>

### **6.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»**

1. Российское образование (федеральный портал) [www.edu.ru](http://www.edu.ru)
2. Союз дизайнеров России (портал) <https://sdrussia.ru/>
3. Интернет-платформа для дизайнеров и художников Биханс -социальная медиа-платформа, принадлежащая Adobe: <https://www.behance.net/search/projects>
4. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР): <https://www.akarussia.ru/>

## **7. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

### **7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:**

<b>Лаборатория веб-дизайна</b> <b>Основное оборудование:</b> мебель аудиторная, стол преподавателя, стул преподавателя, персональные компьютеры <b>технические средства обучения:</b> персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, колонки)
<b>Студия графического дизайна</b> <b>Основное оборудование:</b> доска, учебная мебель, стол, стул преподавателя, расходные материалы <b>технические средства обучения:</b> персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, колонки)
<b>Помещение для самостоятельной работы обучающихся</b> <b>Основное оборудование:</b> Оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде

## **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/>

• Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>

• 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 ИТ-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 использованием художественных материалов для развития творческого мышления.

### **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 получения 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 =>. 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.

## **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 запиши 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 выступать, 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**

**Креативные процессы и методы в искусстве и дизайне 3**

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 этапы разработки и реализации творческого проекта;	Уметь искать компромисс и способы решения конкретных практических проблем творческого проекта;	Иметь практический опыт выработки набора возможных решений в процессе согласования творческого проекта с заказчиком;
	ОПК-3.2. Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи и планирует этапы ее реализации	Знать способы проектной графики для решения дизайнерской задачи;	Уметь обосновывать свое профессиональное видение концепции дизайн-проекта;	Иметь практический опыт поиска оптимального баланса между требованиями заказчика и авторским видением проекта;
	ОПК-3.3. Вырабатывает набор возможных решений и умеет научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	Знать практические инструменты эскизирования для выполнения дизайн-проекта	Уметь определять баланс между требованиями заказчика и собственным видением проекта	Иметь практический опыт апробирования и доработки концепции дизайн-проекта по необходимости

<p>ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики</p>	<p>ОПК-4.1. Понимает и применяет цветовое решение композиции при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна</p>	<p>Знать основы макетирования и прототипирования дизайн-объектов;</p> <p>Знать практические инструменты эскизирования для проектирования дизайн-объектов;</p> <p>Знать принципы линейно-конструктивного построения, цветового решения композиции и основы современной шрифтовой культуры</p>	<p>Уметь создавать макеты и прототипы дизайн-объекта;</p> <p>Уметь применять современную шрифтовую культуру и способы проектной графики в процессе разработки концепции дизайн-проекта;</p> <p>Уметь применять цветовые композиционные решения в процессе генерирования концепции дизайн-проекта</p>	<p>Иметь практический опыт применения проектной графики в процессе разработки творческого проекта;</p> <p>Иметь практический опыт моделирования предметов и дизайн-объектов с помощью линейно-конструктивного построения;</p> <p>Иметь практический опыт разработки и согласования концепции дизайн-проекта с заказчиком</p>
	<p>ОПК-4.2. Использует линейно-конструктивное построение при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна</p>			
	<p>ОПК-4.3. Внедряет современную шрифтовую культуру при проектировании, моделировании, конструировании</p>			

	<p>предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна</p>			
	<p>ОПК-4.4. Применяет способы проектной графики при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна</p>			
	<p>ОПК-4.5. Применяет техники моделирования, конструирования и макетирования при проектировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений</p>			

	архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна			
ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-6.1. Ищет и синтезирует необходимую информацию при решении профессиональных задач, в т.ч. с применением актуальных информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	Знать современные тенденции развития рынка труда в креативных индустриях;	Уметь искать ресурсы для получения информационной или финансовой поддержки при открытии собственного дела в профессиональной сфере;	Иметь практический опыт решения профессиональных задач с применением актуальных компьютерных технологий;
	ОПК-6.2. Применяет современные компьютерные технологии в решении профессиональных задач дизайнера	Знать особенности трудоустройства и корпоративной культуры в российских корпорациях	Уметь применять требуемые навыки для открытия собственной студии и получения статуса юридического лица;	Иметь практический опыт создания собственного бренда;
			Уметь выстраивать траекторию карьерного роста с учетом основных требований информационной безопасности	Иметь практический опыт работы с современными информационными и технологиями для решения задач профессиональной деятельности

### 1.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проверки результатов освоения дисциплины через дискуссии, выполнения практических заданий в классе, отслеживание и оценки ведения рефлексивного дневника.

В качестве оценочных средств текущего контроля успеваемости предусмотрены:

- дискуссии по теме
- проверка ведения рефлексивного дневника

Тематика дискуссий:

1. Продвижение собственного бренда

2. Требуемые навыки для открытия собственной студии и получения статуса юридического лица
3. Навыки, востребованные в профессиональной среде, и их развитие
4. Навыки, востребованные в корпорациях и государственных организациях, и их развитие
5. Современные тенденции развития рынка труда для креативных индустрий
6. Эффективное воплощение идей и концепций как синтез предыдущих этапов разработки творческого проекта
7. Поиск оптимального баланса между требованиями заказчика и авторским видением проекта

### Проверка ведения рефлексивного дневника

Формой текущего контроля также является оценка 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.

### Критерии оценки

Оценки по ведению рефлексивного дневника выставляются по следующим критериям с использованием 100-балльной шкалы, где 40 - минимально достаточная оценка (в соответствии с дескрипторами, принятыми в оценочной шкале Университета), общая оценка вычисляется исходя из веса критерия в данном сегменте контроля:

Описание критериев	Вес каждого критерия в итоговой оценке
Все темы дисциплины отражены в виде кратких записей, набросков, схем и др.	20
Работа студента демонстрирует широкий спектр источников, к которым обращался студент как на занятиях, так и во время самостоятельной работы	40
В дневнике представлен процесс поиска новых, в т.ч. экспериментальных решений для работы по живому проекту	40
<b>ИТОГО: ведение рефлексивного дневника</b>	<b>100</b>

## **1.2. Промежуточная аттестация**

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена (экзаменационное задание с просмотром работ).

В качестве средств, используемых на промежуточной аттестации предусматривается:

- Экзаменационное задание, опрос

## **1.3. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации**

**Экзаменационное задание:**

Просмотр проектов, устный опрос (ответы на вопросы к экзамену).

### **Примерные вопросы к экзамену:**

*Экзаменационные вопросы, ориентированные на знание многообразия и особенностей профессиональной деятельности дизайнера; позволяющие оценить степень владения практическими навыками студента на примере выполненного самостоятельного задания, а также понимание особенностей предметной области дисциплины.*

1. Особенности создания собственного бренда
2. Продвижение собственного бренда для дизайнера - какие каналы продвижения должны быть выбраны? Как разработка микса зависит от характера портфолио или интересов дизайнера?
3. Портфолио. Участие в каких международных конкурсах (т .е. выполнение брифов вне зависимости от победы или номинации) важно при поиске работы в крупном международном рекламном агентстве? В российской государственной организации? Почему?
4. Веб-сайт. Кто является заказчиком? Кто является потребителем? Какие рекомендации можно дать дизайнеру для увеличения продаж (увеличение количества заказчиков), которые приходят через сайт дизайнера?
5. Генерирование концепции дизайн-проекта
6. Выбор концепции дизайн-проекта
7. Создание моделей, макетов и прототипов дизайн-объекта
8. Согласование решения конкретных практических проблем творческого проекта с заказчиком
9. Апробирование и доработка концепции дизайн-проекта
10. Баланс между требованиями заказчика и авторским видением проекта
11. Ресурсы для поиска информации и получения поддержки при открытии собственного дела
12. Система стажировок и тренингов
13. Трудоустройству и корпоративная культура в российских корпорациях
14. Подготовка письма работодателю
15. Составление творческого CV и портфолио
16. Подготовка к интервью с работодателем
17. Техники прохождения интервью
18. Траектории карьерного роста

### **Экзаменационное задание:**

Подготовка и защита авторского портфолио freelance-специалиста. Скетчбук с наблюдениями, эскизами и заметками, сделанными на промежуточных этапах разработки портфолио. Разработка и презентация концепции дизайн-проекта по заданию заказчика или конкурса в соответствующей сфере креативных индустрий.

**Критерии оценки просмотра и ответов на вопросы по экзаменационному заданию:**

**«Отлично» 80-100 баллов** – 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.

Ответы на вопросы преподавателя были полными и исчерпывающими. Ошибки в содержании, анализе, понимании темы отсутствуют.

**«Очень хорошо» 70-79 баллов** – 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.

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.

**«Хорошо» 60-69 баллов** – теоретическое содержание курса освоено **полностью**, без пробелов, **некоторые** практические навыки работы с освоенным материалом сформированы **недостаточно**, **все** предусмотренные программой обучения учебные задания **выполнены**, качество выполнения **большинства заданий соответствует по всем критериям задания оценкам хорошо или выше**, некоторые виды заданий выполнены с **незначительными ошибками**.

Ответы на вопросы преподавателя были развернутыми, с несущественными неточностями. Ошибки в содержании, анализе, понимании темы являются незначительными по отношению к основным выводам и тезисам.

**«Удовлетворительно» (зачет) 50-59 баллов** – теоретическое содержание курса освоено **частично**, некоторые практические навыки работы **сформированы на начальном уровне**, некоторые части задания не закончены, либо качество выполнения **близко к минимальному достаточному баллу**, предложенные решения или исполнение содержат ошибки.

Ответы на вопросы преподавателя даны с небольшими ошибками или являются неполными.

**«Посредственно» (минимальный удовлетворительный результат) 40-49 баллов** – теоретическое содержание курса освоено **частично**, некоторые или все практические навыки работы **сформированы на начальном уровне**, некоторые предусмотренные программой обучения учебные задания (части задания) **не выполнены**, либо качество выполнения соответствует **минимальному достаточному уровню**, предложенные решения или исполнение содержат ошибки. **Все запланированные образовательные результаты по дисциплине достигнуты, все или некоторые из них на минимально достаточном уровне.**

Ответы на вопросы преподавателя даны с небольшими ошибками или являются неполными.

**«Неудовлетворительно» (незачет) менее 39 баллов** – теоретическое содержание курса не освоено, и/или необходимые практические навыки работы **не сформированы**, и/или выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, и/или большинство учебных заданий не выполнены или не закончены.

Ответы на вопросы преподавателя даны с заметными и существенными ошибками (или студент отказался от ответа на один или более вопросов).

## 2. Критерии оценки по дисциплине

Итоговая оценка студента по дисциплине (максимум 100 баллов) складывается из работы по данной дисциплине (текущий контроль успеваемости, максимум 10 баллов) и промежуточной аттестации (максимум 90 баллов). Результаты текущей и промежуточной аттестации, оцененной по 100-балльной шкале, учитываются в итоговой оценке в соответствии с весом данного сегмента аттестации (10% и 90% соответственно).

Описание работ	Максимальное количество баллов
Выполнение формы текущего контроля успеваемости: дискуссия по теме, рефлексивный дневник	10
<b>Итого текущий контроль:</b>	10
<b>Промежуточная аттестация: экзаменационное задание</b>	90
<b>Итого по всем формам контроля:</b>	100

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

5-балльная система	Рейтинговая оценка
«Отлично»	80-100
«Хорошо»	70-79
	60-69
«Удовлетворительно»	50-59
	40-49
«Неудовлетворительно»	Менее 40

Описание балльной системы Университета для промежуточной оценки по творческим дисциплинам:

100 балльная оценка	Оценка, используемая в европейском приложении к диплому	Определение



80 - 100	<i>A</i>	« <b>Отлично</b> » - теоретическое содержание курса освоено <b>полностью</b> , без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, <b>все</b> предусмотренные программой обучения учебные задания <b>выполнены</b> , 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.
70-79	<i>B</i>	« <b>Очень хорошо</b> » - теоретическое содержание курса освоено <b>полностью</b> , без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, <b>все</b> предусмотренные программой обучения учебные задания <b>выполнены</b> , качество выполнения <b>большинства</b> из них оценено по критериям задания как очень хорошо или отлично.
60-69	<i>C</i>	« <b>Хорошо</b> » - теоретическое содержание курса освоено <b>полностью</b> , без пробелов, <b>некоторые</b> практические навыки работы с освоенным материалом сформированы <b>недостаточно</b> , <b>все</b> предусмотренные программой обучения учебные задания <b>выполнены</b> , качество выполнения <b>большинства заданий соответствует по всем критериям задания оценкам хорошо или выше</b> , некоторые виды заданий выполнены с <b>незначительными ошибками</b> .
50-59	<i>D</i>	« <b>Удовлетворительно</b> » - теоретическое содержание курса освоено <b>частично</b> , но пробелы <b>не носят существенного характера</b> , <b>необходимые</b> практические навыки работы с освоенным материалом в <b>основном</b> сформированы, <b>большинство</b> предусмотренных программой обучения учебных заданий <b>выполнены</b> , <b>некоторые</b> из выполненных заданий, возможно, содержат <b>ошибки</b> . <b>Все запланированные образовательные результаты по дисциплине достигнуты, возможно, некоторые из них на минимально достаточном уровне</b> .
40-49	<i>E</i>	« <b>Посредственно</b> » - теоретическое содержание курса освоено <b>частично</b> , некоторые или все практические навыки работы <b>сформированы на начальном уровне</b> , <b>некоторые</b> предусмотренные программой обучения учебные задания <b>не выполнены</b> , либо качество выполнения соответствует <b>минимальному достаточному (зачетному) баллу</b> , предложенные решения или исполнение содержат <b>ошибки</b> . <b>Все запланированные образовательные результаты по дисциплине достигнуты, все или некоторые из них на минимально достаточном уровне</b> .
0-39	<i>F</i>	« <b>Неудовлетворительно</b> » - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы <b>не сформированы</b> , <b>и / или</b> выполненные учебные задания содержат <b>грубые ошибки</b> . <b>Как минимум один из запланированных образовательных результатов не достигнут</b> .