

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Слепухин Виктор Валерьевич

Должность: Проректор по учебной работе, проректор по качеству

образовательной деятельности

Дата подписания: 15.11.2025 16:25:26

Уникальный программный ключ:

b5849c67ab30ca0d5f34d5421b7a80ccb87b3ac0

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования "Российский государственный художественно-

промышленный университет им. С.Г. Строганова"

(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б 1.О.02 «Современные проблемы дизайна»

Направление подготовки 54.04.01 «Дизайн»

Программа подготовки «Дизайн кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Истории искусств и гуманитарных наук»

Курс 1

Семестр 1

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,11
Практические занятия	32	0,89
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	72	2,0
Форма аттестации		
Зачет:		
Всего	108	3,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 Дизайн

По программе подготовки «Дизайн кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:
к. иск., профессор

Т.А. Мони́на

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук,
протокол от «20» июня 2025 г. № 13

Зав. кафедрой,

К.Н. Гаврилин

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф. Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Цели и задачи освоения дисциплины «Современные проблемы дизайна» теоретическая, методологическая и проектно-аналитическая подготовка будущих магистров дизайна в части понимания динамики развития дизайна период смены технологических укладов и социокультурных изменений для проведения предпроектных дизайн-исследований, анализа требований рынка, социума и культуры в части определения стратегий и тактик разработки инновационных предложений для промышленного производства

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современные проблемы дизайна» относится к обязательной части ОП и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с дисциплиной «Методология НИР», проектными дисциплинами и необходима для изучения дисциплины «Стратегия создания нового продукта», выполнения практик, подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и дальнейшей профессиональной деятельности

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

УК-2.1. основные этапы разработки проектов в области культуры, искусства и дизайна, принципы ведения дизайн-проекта;

ОПК-1.1. Знает принципы построения истории дизайна и истории искусства, основные культурно-исторические периоды, стили и стилевые направления, взаимодействие дизайна с различными видами искусства и жанрами

Уметь:

УК-2.2. организовать свою проектную деятельность в зависимости от характера, степени сложности, области проектирования, увязывать и координировать отдельные этапы;

ОПК-1.2. Умеет применять знания истории дизайна и истории искусства в проектно-исследовательской деятельности

Владеть:

УК-2.3 методологией и навыками проектной деятельности в области культуры, искусства и дизайна;

ОПК-1.3 Владеет методами поиска, отбора, анализа историко-культурного материала при разработке проектов

4. Структура и содержание дисциплины «Стратегия создания нового продукта»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия, самостоятельную работу.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Раздел 1. Термин «Дизайн», проблемы анализа и потребительского восприятия продукта деятельности в истории профессии Тема 1 –Тема 2	1	2	10	18	Рубежный контроль: Упражнение по анализу практики (доклад-презентация)
2	Раздел 2. Методология дизайн-проектирования на примере конкретных объектов и технических заданий Тема 3. – Тема 8	1		12	18	
3	Раздел 3. Предпроектные исследования: Лабораторная работа Тема 9. – Тема 13	1	2	10	36	Лабораторное исследование конкретного проектного кейса
	Промежуточная аттестация	1				Зачет: обсуждение в формате деловой игры
	Итого часов:		4	32	72	

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Раздел/тема	Темы лекционных занятий	Часы	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Термин «Дизайн», проблемы анализа и потребительского восприятия продукта деятельности в истории профессии	Тема 1. Термин «Дизайн» Дизайн- как вид художественно-проектной деятельности. Проблемы анализа и потребительского восприятия промышленных изделий в истории профессии.	1	ОПК-1.1 УК-2.1.
		Тема 2. Промышленный дизайнер - межотраслевой интегратор в области создания нового продукта. Функции дизайнерской деятельности Создание продукта - цепочка сложных процессов от понимания проблемы потребителя через замысел творца к последующим этапам производства и	1	ОПК-1.1 УК-2.1.

	<i>(проблемная лекция/ презентация)</i>	маркетинга. Все эти процессы несут отпечаток на будущем продукте и на его дизайне. Дизайнер обязан стать центром информации и принятия решений при планировании и создании нового проекта. Таким образом широкий взгляд и междисциплинарный подход - необходимая черта работы дизайнера.		
	Раздел 2. Методология дизайн-проектирования на примере конкретных объектов и технических заданий <i>(проблемная лекция/ презентация)</i>	Тема 9 Влияние бренда, среды использования и коммерческих задач на дизайн на примере проекта «Электростанции Fubag». Бренд зачастую является главным инструментом идентификации продукта. Брендинг и промышленный дизайн очень сильно связаны и дополняют друг друга в процессе формирования отношения потребителя к продукту и компании производителя. Как учесть существующий брендбук и создать гармоничный продукт? Этот вопрос рассматривается на примере проекта «Электростанции Fubag».	1	ОПК-1.1 УК-2.1.
	Раздел 3. Предпроектные исследования: лабораторная работа <i>(проблемная лекция)</i>	Тема 10. Анализ среды, мебели и текстиля на примере проекта Центра исследований и разработок МГХПА им. С.Г. Строганова «Инклюзия детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях». Инклюзия детей с ограниченными возможностями здоровья является сложной социальной проблемой. Дизайн оборудования и среды для инклюзии очень важен и должен стать инструментом для повышения эффективности работы персонала и всех участников процесса. Глубинные полевые исследования проекта Центра исследований и разработок МГХПА им. С.Г. Строганова «Инклюзия детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях» стали отличным примером для анализа среды, мебели, текстиля, оборудования, сценариев использования, психологических проблем, утомляемости персонала и многих других аспектов.	1	ОПК-1.1 УК-2.1.

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Тема практической работы	Часы	Формируемые компетенции
-------	-------------------	--------------------------	------	-------------------------

1	Р. 1 Термин «Дизайн», проблемы анализа и потребительского восприятия продукта деятельности в истории профессии	<p>Тема 1 Термин «Дизайн» Дизайн- как вид художественно-проектной деятельности. Проблемы анализа и потребительского восприятия промышленных изделий в истории профессии Исторический аспект дизайна Основные функции и задачи дизайна Выбор конкретного объекта из истории дизайна и анализ потребительской ситуации</p>	5	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
2	Р. 1 (презентация)	<p>Тема 2. Промышленный дизайнер - межотраслевой интегратор в области создания новых продуктов Этапы создания продукта, междисциплинарный подход, потребитель, производство, маркетинг. Обсуждение проблемной лекции. Дискуссия</p>	5	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
3	Раздел.2. Методология дизайн-проектирования на примере конкретных объектов и технических заданий (презентация)	<p>Тема 3. Обзор опыта компании «Смирнов Дизайн». Компания «Смирнов Дизайн» за 20 лет работы в области разработки новых продуктов обрела большой практический опыт в различных отраслях и видах изделий. От маленькой бельевой прищепки для компании “МПО Электротехника ВОС” для двухэтажного вагона компании “Bombardier”. Отдельным сегментом идет опыт разработки медицинской техники. Каждый проект имеет свою историю и важные детали: карманный глюкометр, аппарат искусственной вентиляции легких, томограф и многие другие.</p>	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
4	Раздел 2. (презентация)	<p>Тема 4. Методика исследований путем наблюдений на примере анализа «любимого цвета» респондента. Наблюдение - наиболее эффективный инструмент ведения дизайн-исследований. Устный вопрос приводит к размышлениям, которые зачастую не дадут объективной картины. Наиболее простой пример: вопрос о любимом цвете респондента. Если его задать устно, мы получим ответ который, несмотря на свою ясность, не будет обладать ни деталями, ни объективностью. Демонстрация же цветовых палитр дает точную картину восприятия респондента. Помимо этого, данный вопрос можно усложнить</p>	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.

		наличием дополнительного контента, например, не просто цвет, а изображение цветного фотоаппарата, скамейки, пальто или холодильника.		
5	Раздел 2. <i>(презентация)</i>	<p>Тема 5. Анализ исследований CMF предпочтений на примере практической работы «Смирнов Дизайн» для компании «LG» 2007 года.</p> <p>Наиболее подробно подходы к исследованиям предпочтений потребителей рассматриваются на примере большого исследовательского проекта, проведенного в 2007 году для корейской компании «LG». Анализ культурных ценностей и исторического бэкграунда, изменчивость современных трендов, составление статистических цветовых карт на основе таблиц продаж, проведение полевых исследований, проведение интервью и фокус-групп. Синтез решения на основе проведенного анализа - главная цель исследований. Умение создать конкретную рекомендацию в цветофактурном решении существенно отличает дизайнера-исследователя от исследователя-маркетолога</p>	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
6	Раздел 2. <i>(презентация)</i>	<p>Тема 6. Исследование и разработка медицинских приборов на примере проекта «Дефибриллятор Axion».</p> <p>Медицинская техника наиболее сложна для начинающего дизайнера, в первую очередь тем, что вопросы эстетики не являются главенствующими в проекте. В тоже время эргономика, сценарии использования, технологии производства и обслуживания становятся на первое место. Получить полный объем информации для проектирования возможно только после глубокого погружения в тему медицинских процессов и технологий производства. Весь спектр таких исследований рассматривается на примере разработки медицинского дефибриллятора ижевской компании «Аксион».</p>	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
7	Раздел 2. <i>(презентация)</i>	<p>Тема 7. Разработка изделий из текстиля для детей на примере проекта «Школьный ортопедический ранец».</p>	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.

		Изделия из текстиля не менее сложны для проектирования, чем изделия из пластика или металла, а порой таят дополнительные секреты и сложности. Формирование требований к дизайну изделий из текстиля, а также вопросы связанные с изучением всех аспектов проектирования товаров для детей рассмотрены на примере проекта разработки школьного ортопедического ранца.		
8	Раздел 2. (презентация)	Тема 8. Антропоморфные изделия на примере практического проекта «Электромеханическая кисть протеза». Изделия для людей с ограниченными возможностями здоровья требуют от дизайнера большого внимания к деталям и проблемам, связанным с условиями эксплуатации. Это и физические трудности, и психологические. Исследования всех аспектов эксплуатации являются неотъемлемой частью проекта. Весь спектр таких исследований рассматривается на примере разработки кистевого протеза для компании Энергия	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
9	Раздел 3. Предпроектные исследования: лабораторная работа (экспресс-презентация)	Тема 9. Влияние бренда, среды использования и коммерческих задач на дизайн. Бриф и его структура. Анализ сильных и слабых сторон нового продукта. Агрегация маркетинговых исследований в единую систему, составление проектной задачи, выдвижение гипотез и идей продукта проектирования. Обсуждение проблемной лекции.	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
10	Раздел 3. (разработка концепции объекта для лиц с ОВЗ на примере кейса экспресс-презентация)	Тема 10. «Инклюзия детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях» Анализ среды. Выдвижение художественных концепций. Разработка нейминга продукта на основании гипотез. Методы разработки концепций и создания нового продукта. Обсуждение проблемной лекции.	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
11	Раздел.3. (разработка концепции объекта для лиц с ОВЗ на примере кейса, экспресс-презентация)	Тема 11. Нюансы дизайна, влияющие на «европейскость» и «китайскость» продукции на примере проекта «ЕКФ». В продолжение темы влияния бренда на промышленный дизайн на примере проекта разработки электротехнических изделий для компании «ЕКФ»	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.

		рассмотрен вопрос изучения нюансов при проектировании изделий, влияющих на отношение потребителя к продукту. Как люди определяют качественных продукт и как на это влиять? Как создать подробные рекомендации для разработки будущей линейки продукции, которая будет разрабатываться другими дизайнерами?		
12	Раздел 3. (экспресс-презентация)	Тема 12. Исследования и анализ психологических и социальных аспектов, влияющих на дизайн, на примере проекта «Терминал Гослото». Зачастую психология взаимодействия человека и оборудования является основой для формирования дизайна. Лотерея - отличный пример такого сложного взаимодействия. Для формирования образа вендингового аппарата дизайнеры должны глубоко изучить различные психологические факторы, в том числе создать технологии анализа поведения и влияния цветофактурных решений на это поведение. Исследования реакции «игроков» и «неигроков» на различные цвета и фактуры, методики изучения фокус-групп, интервью и скрытое наблюдение и другие исследовательские приемы рассмотрены на примере проекта «Терминал Гослото».	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
13	Раздел.2. (экспресс-презентация)	Тема 13. Исследование среды, пользователей и конкурентов на примере проекта «Прыжковая тумба для Академии Александра Попова». Разработка спортивного инвентаря и среда применения изделий для спорта рассмотрены на примере проекта «Прыжковая тумба для Академии Александра Попова». Различные сценарии использования, различные пользователи вокруг одного объекта (спортсмены и тренеры), различные технологии и условия эксплуатации.	1,75	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
	Промежуточная аттестация	Обсуждение в формате деловой игры	0,25	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3.
	ИТОГО		32	

7. Самостоятельная работа

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Тема 1. –Тема 2	18	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы и информационных ресурсов, подготовка к опросу	ОПК-1.1
Тема 3. – Тема 8	18	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы и информационных ресурсов, индивидуальное учебно-методическое задание	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1, УК-2.2.
Тема 9-12.	18	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы и информационных ресурсов, выполнение индивидуального задания -экспресс-презентации, готовность 100%)	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1, УК-2.2.
Тема 13.	18	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы и информационных ресурсов, подготовка к зачету	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1, УК-2.2.
ИТОГО	72		

7.1. Примерная тематика экспресс-презентаций

1. Формы и виды дизайнерского творчества, их особенности
2. История становления и эволюции дизайна
3. Связь истории дизайна с историей научно-технического прогресса
4. Дизайн и искусств: грани существования
5. Промышленный дизайн как деятельности и как вид творчество
6. Потребительские предпочтения и целевые группы

7.2. Тематика учебно-методических заданий в форме лабораторного исследования *дизайн-кейса* на заданную тему

1. Цветовое кодирование в промышленном дизайне
2. Семантика цвета и функции изделий
3. Социокультурные предпочтения и цветофактурная обработка изделий
4. Инклюзивный дизайн и целевые группы
5. Статистические данные и принципы опроса респондентов в сфере дизайна
6. Формирование потребительских предпочтений и мода
7. Потребительские свойства промышленных изделий

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.

При изучении дисциплины в 1 семестре предусмотрены практические работы (тестирование, экспресс-презентации, лабораторная работа), контрольные вопросы и коллективное обсуждение, зачет. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа (презентация)	1	12	20
Практическая работа (лабораторные исследования)	1	18	35
Активная работа на занятиях		8	20
обсуждение в формате деловой игры	1	13	25
Итого 2 семестр		51	100

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 9.1

Основная литература

При изучении дисциплины в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Казакова Н.Ю. **СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙНА** : учебно-методическое пособие— Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 47 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/169427>

2. Путинцева, Т.А. **ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В ДИЗАЙНЕ «ЗНАКОВЫХ ФОРМ»** [Электронный ресурс] // Вестник Оренбургского государственного университета. — Электрон. дан. — 2015. — № 5. — С. 57-62. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/296660>.

3. Годин, А.М. **Брендинг** : учебное пособие / А.М. Годин. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02629-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453899>

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Степаненко, А.А. **ИНСТРУМЕНТ НЕЛИНЕЙНОГО ДИЗАЙНА ОБЪЕКТОВ**. [Электронный ресурс] / А.А. Степаненко, М.Г. Дудник. — Электрон. дан. // *Juvenis scientia*. — 2016. — № 3. — С. 32-36. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/298029>

2. Барден Ф. **Взлом маркетинга: Наука о том, почему мы покупаем** / Фил Барден; пер. с англ. И. Антипкиной. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 304 с. ISBN 978-5-00057-231-3

3. Тим Браун. **Дизайн-мышление в бизнесе. От разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей**. М., 2012.

4. Э. Боно. **Серьезное творческое мышление** / Пер. с англ. Д. Я. Онацкая. - Мн.: ООО «Попурри», 2005. - 416 с.: ил. ISBN 985-483-470-0

9.3 Электронные источники информации. Основной перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

9.3.1 Базы данных и информационные справочные системы:

Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru:

Большая Советская энциклопедия <https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/>

Современная энциклопедия <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enclp/>

Большой энциклопедический словарь <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/>

Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/

Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/

9.3.2. Информационные образовательные ресурсы

федеральный портал Российское образование - <http://www.edu.ru>

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы учебной мебелью и оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет «Yandex» Лаборатория Касперского	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для освоения дисциплины предусмотрены различные виды учебной деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.д. Обучение проводится последовательно путем чтения лекций с углублением и закреплением полученных знаний в ходе самостоятельной работы с последующим переводом этих знаний в умения, которые отрабатываются в ходе выполнения практических работ. На лекциях излагаются лишь основные, имеющие принципиальное значение и наиболее трудные для понимания и усвоения вопросы. Остальные знания расширяются и закрепляются студентами в ходе самостоятельной работы и на практических занятиях.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине состоит из следующих видов работы:

- расширения и закрепления теоретического материала, полученного на лекциях, путем подготовки к тестам;
- изучения теоретического материала в ходе подготовки к практическим занятиям;
- выполнения различных видов работ для самостоятельной подготовки по разделам курса

Вид учебных занятий	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по видам учебных занятий
Лекция	Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий и категорий. Остальной материал должен быть записан своими словами. Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Работа с конспектом является важным видом самостоятельной работы студентов. Он включает обработку конспекта лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, отметить материал, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.

<p>Практическое занятие</p>	<p>Подготовка к практическому занятию по дисциплине включает в себя текущую работу над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; выполнение заданий для самостоятельной работы. Для получения необходимой информации студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Работу с литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по ответам на тесты.</p>
<p>Самостоятельная работа (изучение теоретической части курса)</p>	<p>При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо повторить законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом рекомендованной литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающихся в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине. Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть оценен при ответах на контрольные вопросы по соответствующим темам и разделам дисциплины.</p>
<p>Самостоятельная работа</p>	<p>Этапы создания мультимедийной экспресс-презентации</p> <p>1. Этап проектирования. Он предполагает следующие шаги: определение целей использования презентации; сбор необходимого материала (тексты, рисунки, схемы и др.); формирование структуры и логики подачи материала; создание папки, в которую помещается собранный материал;</p> <p>В процессе проектирования определяются главные идеи доклада, и происходит их обоснование статистикой, документами, аналогиями или наглядными примерами. Необходимо иметь в виду, что все основные идеи должны быть связаны с темой доклада. Учитывая, что слушатели помнят от 4 до 6 разных позиций, следует тщательно отбирать главные идеи. Они должны составить около 85% от продолжительности всей презентации.</p> <p>2. Этап конструирования – это разработка презентации с учетом содержания и соотношения текстовой и графической информации. Этот этап включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> определение дизайна слайдов; наполнение слайдов собранной текстовой и наглядной информацией; включение эффектов анимации, аудио,- видеофайлов и музыкального сопровождения (при необходимости). На отдельных слайдах могут быть использованы эффекты анимации, в виде различных способов появления текста, рисунков, таблиц, фотографий и динамики их движения на экране при просмотре. Однако следует помнить, что в ходе доклада не следует злоупотреблять анимационными возможностями презентации; установка режима показа слайдов.

	<p>3. Этап моделирования – это репетиция презентации, которая позволяет осуществить проверку и коррекцию подготовленного материала и определить его соответствие содержанию доклада.</p>
	<p>Требования к содержательной части мультимедийной презентации</p> <p>Презентация – это инструмент предъявления визуального ряда, поэтому каждый слайд должен иметь простую, понятную структуру и содержать текстовые или графические элементы, несущие в себе зрительный образ как основную идею слайда. Цепочка образов должна полностью соответствовать логике презентации.</p> <p>Содержание презентации должно соответствовать теме доклада.</p> <p>Эффективность применения презентации зависит от четкости и продуманности ее структуры. Для построения структуры следует использовать классический принцип декомпозиции решения задачи, т.е. представлять каждую сложную идею как систему более простых идей.</p> <p>Слайды нельзя перегружать ни текстом, ни картинками. Необходимо избегать дословного «перепечатывания» текста доклада на слайды - слайды, перегруженные текстом - не осознаются. Лучше изложить с необходимой точностью и полнотой часть информации, чем сообщить максимум сведений, которые не могут быть в полной мере осмыслены слушающими. Необходимо помнить, что человек моментально может запомнить немного: не более трех фактов, выводов, определений</p>
<p>Требования к выступлениям студентов на практическом занятии: Доклад</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Связь выступления с темой занятия или предшествующим вопросом. 2. Раскрытие сущности излагаемой проблемы. 3. Методологическое значение данного вопроса для научной или практической деятельности. <p>важнейшими требованиями к выступлению студента является самостоятельность в подборе фактического материала, аналитический подход к нему, а также умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности. Материал одного автора, прочитанный по книге или с электронного устройства, не считается выступлением.</p> <p>Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. В нем должно присутствовать четкое выделение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, четкая последовательность аргументации данной проблемы (без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования), безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. Выступающий студент должен уметь ответить на вопросы аудитории, которые могут носить уточняющий, встречный, казусный и иной характер. Ответ должен быть полным и хорошо аргументированным.</p> <p>Максимальное время выступления на практическом занятии -10 минут.</p> <p>Максимальное число студентов, выступающих с совместным докладом – 2.</p>

	<p>Методы изложения основной части доклада:</p> <p>Индуктивный метод - изложение материала от частного к общему. Выступающий начинает речь с частного случая, а затем подводит слушателей к обобщениям и выводам. Этот метод используется в агитационных выступлениях.</p> <p>Дедуктивный метод – изложение материала от общего к частному. Докладчик вначале речи выдвигает какие-то положения, а потом разъясняет их смысл на конкретных примерах и фактах. Этот метод получил широкое распространение в выступлениях пропагандистского характера.</p> <p>Метод аналогии – сопоставление различных явлений, событий, фактов. Обычно параллель проводится с тем, что хорошо известно слушателям. Это способствует лучшему пониманию излагаемого материала, помогает восприятию основных идей.</p> <p>Концентрический метод - расположение материала вокруг главной проблемы, поднимаемой докладчиком. Выступающий переходит от общего рассмотрения центрального вопроса к более конкретному и углубленному его анализу.</p> <p>Ступенчатый метод – последовательное изложение одного вопроса за другим.</p> <p>Рассмотрев какую-либо проблему, докладчик уже больше не возвращается к ней.</p> <p>Исторический метод – изложение материала в хронологической последовательности, описание и анализ изменений, которые произошли в том или ином лице, предмете с течением времени.</p> <p>Во время своего доклада студент должен</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стремиться к свободному изложению материала, без постоянного заглядывания в текст. 2. Стремиться к визуальному контакту со слушателями, контролировать их реакцию, улавливать отношение к тому, что он говорит. 3. Подвести итог сказанному. 2. Сформулировать свои предложения (решение). 3. Ответить на вопросы аудитории.
Подготовка к зачету	Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других источников, конспектов лекций, повторение материалов практических занятий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Российский государственный художественно-
промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б 1.О.02 «Современные проблемы дизайна»

Направление подготовки 54.04.01 «Дизайн»

Программа подготовки «Дизайн кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Истории искусств и гуманитарных наук»

Курс 1

Семестр 1

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,11
Практические занятия	32	0,89
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	72	2,0
Форма аттестации Зачет:		
Всего	108	3,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 Дизайн

По программе подготовки «Дизайн кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:
к. иск., профессор

Т.А. Мони́на

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук,
протокол от «20» июня 2025 г. № 13

Зав. кафедрой,

К.Н. Гаврилин

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф. Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Цели и задачи освоения дисциплины «Современные проблемы дизайна» теоретическая, методологическая и проектно-аналитическая подготовка будущих магистров дизайна в части понимания динамики развития дизайна период смены технологических укладов и социокультурных изменений для проведения предпроектных дизайн-исследований, анализа требований рынка, социума и культуры в части определения стратегий и тактик разработки инновационных предложений для промышленного производства

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современные проблемы дизайна» относится к обязательной части ОП и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с дисциплиной «Методология НИР», проектными дисциплинами и необходима для изучения дисциплины «Стратегия создания нового продукта», выполнения практик, подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и дальнейшей профессиональной деятельности

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

УК-2.1. основные этапы разработки проектов в области культуры, искусства и дизайна, принципы ведения дизайн-проекта;

ОПК-1.1. Знает принципы построения истории дизайна и истории искусства, основные культурно-исторические периоды, стили и стилевые направления, взаимодействие дизайна с различными видами искусства и жанрами

Уметь:

УК-2.2. организовать свою проектную деятельность в зависимости от характера, степени сложности, области проектирования, увязывать и координировать отдельные этапы;

ОПК-1.2. Умеет применять знания истории дизайна и истории искусства в проектно-исследовательской деятельности

Владеть:

УК-2.3 методологией и навыками проектной деятельности в области культуры, искусства и дизайна;

ОПК-1.3 Владеет методами поиска, отбора, анализа историко-культурного материала при разработке проектов

4. Структура и содержание дисциплины «Стратегия создания нового продукта»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия, самостоятельную работу.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Раздел 1. Термин «Дизайн», проблемы анализа и потребительского восприятия продукта деятельности в истории профессии Тема 1 –Тема 2	1	2	10	18	Рубежный контроль: Упражнение по анализу практики (доклад-презентация)
2	Раздел 2. Методология дизайн-проектирования на примере конкретных объектов и технических заданий Тема 3. – Тема 8	1		12	18	
3	Раздел 3. Предпроектные исследования: Лабораторная работа Тема 9. – Тема 13	1	2	10	36	Лабораторное исследование конкретного проектного кейса
	Промежуточная аттестация	1				Зачет: обсуждение в формате деловой игры
	Итого часов:		4	32	72	

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Раздел/тема	Темы лекционных занятий	Часы	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Термин «Дизайн», проблемы анализа и потребительского восприятия продукта деятельности в истории профессии	Тема 1. Термин «Дизайн» Дизайн- как вид художественно-проектной деятельности. Проблемы анализа и потребительского восприятия промышленных изделий в истории профессии.	1	ОПК-1.1 УК-2.1.
		Тема 2. Промышленный дизайнер - межотраслевой интегратор в области создания нового продукта. Функции дизайнерской деятельности Создание продукта - цепочка сложных процессов от понимания проблемы потребителя через замысел творца к последующим этапам производства и	1	ОПК-1.1 УК-2.1.

	<i>(проблемная лекция/ презентация)</i>	маркетинга. Все эти процессы несут отпечаток на будущем продукте и на его дизайне. Дизайнер обязан стать центром информации и принятия решений при планировании и создании нового проекта. Таким образом широкий взгляд и междисциплинарный подход - необходимая черта работы дизайнера.		
	Раздел 2. Методология дизайн-проектирования на примере конкретных объектов и технических заданий <i>(проблемная лекция/ презентация)</i>	Тема 9 Влияние бренда, среды использования и коммерческих задач на дизайн на примере проекта «Электростанции Fubag». Бренд зачастую является главным инструментом идентификации продукта. Брендинг и промышленный дизайн очень сильно связаны и дополняют друг друга в процессе формирования отношения потребителя к продукту и компании производителя. Как учесть существующий брендбук и создать гармоничный продукт? Этот вопрос рассматривается на примере проекта «Электростанции Fubag».	1	ОПК-1.1 УК-2.1.
	Раздел 3. Предпроектные исследования: лабораторная работа <i>(проблемная лекция)</i>	Тема 10. Анализ среды, мебели и текстиля на примере проекта Центра исследований и разработок МГХПА им. С.Г. Строганова «Инклюзия детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях». Инклюзия детей с ограниченными возможностями здоровья является сложной социальной проблемой. Дизайн оборудования и среды для инклюзии очень важен и должен стать инструментом для повышения эффективности работы персонала и всех участников процесса. Глубинные полевые исследования проекта Центра исследований и разработок МГХПА им. С.Г. Строганова «Инклюзия детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях» стали отличным примером для анализа среды, мебели, текстиля, оборудования, сценариев использования, психологических проблем, утомляемости персонала и многих других аспектов.	1	ОПК-1.1 УК-2.1.

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Тема практической работы	Часы	Формируемые компетенции
-------	-------------------	--------------------------	------	-------------------------

1	Р. 1 Термин «Дизайн», проблемы анализа и потребительского восприятия продукта деятельности в истории профессии	<p>Тема 1 Термин «Дизайн» Дизайн- как вид художественно-проектной деятельности. Проблемы анализа и потребительского восприятия промышленных изделий в истории профессии Исторический аспект дизайна Основные функции и задачи дизайна Выбор конкретного объекта из истории дизайна и анализ потребительской ситуации</p>	5	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
2	Р. 1 (презентация)	<p>Тема 2. Промышленный дизайнер - межотраслевой интегратор в области создания новых продуктов Этапы создания продукта, междисциплинарный подход, потребитель, производство, маркетинг. Обсуждение проблемной лекции. Дискуссия</p>	5	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
3	Раздел.2. Методология дизайн-проектирования на примере конкретных объектов и технических заданий (презентация)	<p>Тема 3. Обзор опыта компании «Смирнов Дизайн». Компания «Смирнов Дизайн» за 20 лет работы в области разработки новых продуктов обрела большой практический опыт в различных отраслях и видах изделий. От маленькой бельевой прищепки для компании “МПО Электротехника ВОС” для двухэтажного вагона компании “Bombardier”. Отдельным сегментом идет опыт разработки медицинской техники. Каждый проект имеет свою историю и важные детали: карманный глюкометр, аппарат искусственной вентиляции легких, томограф и многие другие.</p>	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
4	Раздел 2. (презентация)	<p>Тема 4. Методика исследований путем наблюдений на примере анализа «любимого цвета» респондента. Наблюдение - наиболее эффективный инструмент ведения дизайн-исследований. Устный вопрос приводит к размышлениям, которые зачастую не дадут объективной картины. Наиболее простой пример: вопрос о любимом цвете респондента. Если его задать устно, мы получим ответ который, несмотря на свою ясность, не будет обладать ни деталями, ни объективностью. Демонстрация же цветовых палитр дает точную картину восприятия респондента. Помимо этого, данный вопрос можно усложнить</p>	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.

		наличием дополнительного контента, например, не просто цвет, а изображение цветного фотоаппарата, скамейки, пальто или холодильника.		
5	Раздел 2. <i>(презентация)</i>	<p>Тема 5. Анализ исследований CMF предпочтений на примере практической работы «Смирнов Дизайн» для компании «LG» 2007 года.</p> <p>Наиболее подробно подходы к исследованиям предпочтений потребителей рассматриваются на примере большого исследовательского проекта, проведенного в 2007 году для корейской компании «LG». Анализ культурных ценностей и исторического бэкграунда, изменчивость современных трендов, составление статистических цветовых карт на основе таблиц продаж, проведение полевых исследований, проведение интервью и фокус-групп. Синтез решения на основе проведенного анализа - главная цель исследований. Умение создать конкретную рекомендацию в цветофактурном решении существенно отличает дизайнера-исследователя от исследователя-маркетолога</p>	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
6	Раздел 2. <i>(презентация)</i>	<p>Тема 6. Исследование и разработка медицинских приборов на примере проекта «Дефибриллятор Axion».</p> <p>Медицинская техника наиболее сложна для начинающего дизайнера, в первую очередь тем, что вопросы эстетики не являются главенствующими в проекте. В тоже время эргономика, сценарии использования, технологии производства и обслуживания становятся на первое место. Получить полный объем информации для проектирования возможно только после глубокого погружения в тему медицинских процессов и технологий производства. Весь спектр таких исследований рассматривается на примере разработки медицинского дефибриллятора ижевской компании «Аксион».</p>	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
7	Раздел 2. <i>(презентация)</i>	<p>Тема 7. Разработка изделий из текстиля для детей на примере проекта «Школьный ортопедический ранец».</p>	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.

		Изделия из текстиля не менее сложны для проектирования, чем изделия из пластика или металла, а порой таят дополнительные секреты и сложности. Формирование требований к дизайну изделий из текстиля, а также вопросы связанные с изучением всех аспектов проектирования товаров для детей рассмотрены на примере проекта разработки школьного ортопедического ранца.		
8	Раздел 2. (презентация)	Тема 8. Антропоморфные изделия на примере практического проекта «Электромеханическая кисть протеза». Изделия для людей с ограниченными возможностями здоровья требуют от дизайнера большого внимания к деталям и проблемам, связанным с условиями эксплуатации. Это и физические трудности, и психологические. Исследования всех аспектов эксплуатации являются неотъемлемой частью проекта. Весь спектр таких исследований рассматривается на примере разработки кистевого протеза для компании Энергия	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
9	Раздел 3. Предпроектные исследования: лабораторная работа (экспресс-презентация)	Тема 9. Влияние бренда, среды использования и коммерческих задач на дизайн. Бриф и его структура. Анализ сильных и слабых сторон нового продукта. Агрегация маркетинговых исследований в единую систему, составление проектной задачи, выдвижение гипотез и идей продукта проектирования. Обсуждение проблемной лекции.	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
10	Раздел 3. (разработка концепции объекта для лиц с ОВЗ на примере кейса экспресс-презентация)	Тема 10. «Инклюзия детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях» Анализ среды. Выдвижение художественных концепций. Разработка нейминга продукта на основании гипотез. Методы разработки концепций и создания нового продукта. Обсуждение проблемной лекции.	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
11	Раздел.3. (разработка концепции объекта для лиц с ОВЗ на примере кейса, экспресс-презентация)	Тема 11. Нюансы дизайна, влияющие на «европейскость» и «китайскость» продукции на примере проекта «ЕКФ». В продолжение темы влияния бренда на промышленный дизайн на примере проекта разработки электротехнических изделий для компании «ЕКФ»	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.

		рассмотрен вопрос изучения нюансов при проектировании изделий, влияющих на отношение потребителя к продукту. Как люди определяют качественных продукт и как на это влиять? Как создать подробные рекомендации для разработки будущей линейки продукции, которая будет разрабатываться другими дизайнерами?		
12	Раздел 3. (экспресс-презентация)	Тема 12. Исследования и анализ психологических и социальных аспектов, влияющих на дизайн, на примере проекта «Терминал Гослото». Зачастую психология взаимодействия человека и оборудования является основой для формирования дизайна. Лотерея - отличный пример такого сложного взаимодействия. Для формирования образа вендингового аппарата дизайнеры должны глубоко изучить различные психологические факторы, в том числе создать технологии анализа поведения и влияния цветофактурных решений на это поведение. Исследования реакции «игроков» и «неигроков» на различные цвета и фактуры, методики изучения фокус-групп, интервью и скрытое наблюдение и другие исследовательские приемы рассмотрены на примере проекта «Терминал Гослото».	2	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
13	Раздел.2. (экспресс-презентация)	Тема 13. Исследование среды, пользователей и конкурентов на примере проекта «Прыжковая тумба для Академии Александра Попова». Разработка спортивного инвентаря и среда применения изделий для спорта рассмотрены на примере проекта «Прыжковая тумба для Академии Александра Попова». Различные сценарии использования, различные пользователи вокруг одного объекта (спортсмены и тренеры), различные технологии и условия эксплуатации.	1,75	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1., УК-2.2.
	Промежуточная аттестация	Обсуждение в формате деловой игры	0,25	ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3.
	ИТОГО		32	

7. Самостоятельная работа

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Тема 1. –Тема 2	18	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы и информационных ресурсов, подготовка к опросу	ОПК-1.1
Тема 3. – Тема 8	18	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы и информационных ресурсов, индивидуальное учебно-методическое задание	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1, УК-2.2.
Тема 9-12.	18	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы и информационных ресурсов, выполнение индивидуального задания -экспресс-презентации, готовность 100%)	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1, УК-2.2.
Тема 13.	18	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы и информационных ресурсов, подготовка к зачету	ОПК-1.1, ОПК-1.2 УК-2.1, УК-2.2.
ИТОГО	72		

7.1. Примерная тематика экспресс-презентаций

1. Формы и виды дизайнерского творчества, их особенности
2. История становления и эволюции дизайна
3. Связь истории дизайна с историей научно-технического прогресса
4. Дизайн и искусств: грани существования
5. Промышленный дизайн как деятельности и как вид творчество
6. Потребительские предпочтения и целевые группы

7.2. Тематика учебно-методических заданий в форме лабораторного исследования *дизайн-кейса* на заданную тему

1. Цветовое кодирование в промышленном дизайне
2. Семантика цвета и функции изделий
3. Социокультурные предпочтения и цветофактурная обработка изделий
4. Инклюзивный дизайн и целевые группы
5. Статистические данные и принципы опроса респондентов в сфере дизайна
6. Формирование потребительских предпочтений и мода
7. Потребительские свойства промышленных изделий

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.

При изучении дисциплины в 1 семестре предусмотрены практические работы (тестирование, экспресс-презентации, лабораторная работа), контрольные вопросы и коллективное обсуждение, зачет. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа (презентация)	1	12	20
Практическая работа (лабораторные исследования)	1	18	35
Активная работа на занятиях		8	20
обсуждение в формате деловой игры	1	13	25
Итого 2 семестр		51	100

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 9.1

Основная литература

При изучении дисциплины в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Казакова Н.Ю. **СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙНА** : учебно-методическое пособие— Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 47 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/169427>

2. Путинцева, Т.А. **ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В ДИЗАЙНЕ «ЗНАКОВЫХ ФОРМ»** [Электронный ресурс] // Вестник Оренбургского государственного университета. — Электрон. дан. — 2015. — № 5. — С. 57-62. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/296660>.

3. Годин, А.М. **Брендинг : учебное пособие** / А.М. Годин. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02629-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453899>

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Степаненко, А.А. **ИНСТРУМЕНТ НЕЛИНЕЙНОГО ДИЗАЙНА ОБЪЕКТОВ.** [Электронный ресурс] / А.А. Степаненко, М.Г. Дудник. — Электрон. дан. // *Juvenis scientia*. — 2016. — № 3. — С. 32-36. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/298029>

2. Барден Ф. **Взлом маркетинга: Наука о том, почему мы покупаем** / Фил Барден; пер. с англ. И. Антипкиной. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 304 с. ISBN 978-5-00057-231-3

3. Тим Браун. **Дизайн-мышление в бизнесе. От разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей.** М., 2012.

4. Э. Боно. **Серьезное творческое мышление** / Пер. с англ. Д. Я. Онацкая. - Мн.: ООО «Попурри», 2005. - 416 с.: ил. ISBN 985-483-470-0

9.3 Электронные источники информации. Основной перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

9.3.1 Базы данных и информационные справочные системы:

Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru:

Большая Советская энциклопедия <https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/>

Современная энциклопедия <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enclp/>

Большой энциклопедический словарь <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/>

Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/

Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/

9.3.2. Информационные образовательные ресурсы

федеральный портал Российское образование - <http://www.edu.ru>

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы учебной мебелью и оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет «Yandex» Лаборатория Касперского	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для освоения дисциплины предусмотрены различные виды учебной деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.д. Обучение проводится последовательно путем чтения лекций с углублением и закреплением полученных знаний в ходе самостоятельной работы с последующим переводом этих знаний в умения, которые отрабатываются в ходе выполнения практических работ. На лекциях излагаются лишь основные, имеющие принципиальное значение и наиболее трудные для понимания и усвоения вопросы. Остальные знания расширяются и закрепляются студентами в ходе самостоятельной работы и на практических занятиях.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине состоит из следующих видов работы:

- расширения и закрепления теоретического материала, полученного на лекциях, путем подготовки к тестам;
- изучения теоретического материала в ходе подготовки к практическим занятиям;
- выполнения различных видов работ для самостоятельной подготовки по разделам курса

Вид учебных занятий	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по видам учебных занятий
Лекция	Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий и категорий. Остальной материал должен быть записан своими словами. Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Работа с конспектом является важным видом самостоятельной работы студентов. Он включает обработку конспекта лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, отметить материал, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.

<p>Практическое занятие</p>	<p>Подготовка к практическому занятию по дисциплине включает в себя текущую работу над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; выполнение заданий для самостоятельной работы. Для получения необходимой информации студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Работу с литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по ответам на тесты.</p>
<p>Самостоятельная работа (изучение теоретической части курса)</p>	<p>При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо повторить законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом рекомендованной литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающихся в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине. Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть оценен при ответах на контрольные вопросы по соответствующим темам и разделам дисциплины.</p>
<p>Самостоятельная работа</p>	<p>Этапы создания мультимедийной экспресс-презентации</p> <p>1. Этап проектирования. Он предполагает следующие шаги: определение целей использования презентации; сбор необходимого материала (тексты, рисунки, схемы и др.); формирование структуры и логики подачи материала; создание папки, в которую помещается собранный материал;</p> <p>В процессе проектирования определяются главные идеи доклада, и происходит их обоснование статистикой, документами, аналогиями или наглядными примерами. Необходимо иметь в виду, что все основные идеи должны быть связаны с темой доклада. Учитывая, что слушатели помнят от 4 до 6 разных позиций, следует тщательно отбирать главные идеи. Они должны составить около 85% от продолжительности всей презентации.</p> <p>2. Этап конструирования – это разработка презентации с учетом содержания и соотношения текстовой и графической информации. Этот этап включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> определение дизайна слайдов; наполнение слайдов собранной текстовой и наглядной информацией; включение эффектов анимации, аудио,- видеофайлов и музыкального сопровождения (при необходимости). На отдельных слайдах могут быть использованы эффекты анимации, в виде различных способов появления текста, рисунков, таблиц, фотографий и динамики их движения на экране при просмотре. Однако следует помнить, что в ходе доклада не следует злоупотреблять анимационными возможностями презентации; установка режима показа слайдов.

	<p>3. Этап моделирования – это репетиция презентации, которая позволяет осуществить проверку и коррекцию подготовленного материала и определить его соответствие содержанию доклада.</p>
	<p>Требования к содержательной части мультимедийной презентации</p> <p>Презентация – это инструмент предъявления визуального ряда, поэтому каждый слайд должен иметь простую, понятную структуру и содержать текстовые или графические элементы, несущие в себе зрительный образ как основную идею слайда. Цепочка образов должна полностью соответствовать логике презентации.</p> <p>Содержание презентации должно соответствовать теме доклада.</p> <p>Эффективность применения презентации зависит от четкости и продуманности ее структуры. Для построения структуры следует использовать классический принцип декомпозиции решения задачи, т.е. представлять каждую сложную идею как систему более простых идей.</p> <p>Слайды нельзя перегружать ни текстом, ни картинками. Необходимо избегать дословного «перепечатывания» текста доклада на слайды - слайды, перегруженные текстом - не осознаются. Лучше изложить с необходимой точностью и полнотой часть информации, чем сообщить максимум сведений, которые не могут быть в полной мере осмыслены слушающими. Необходимо помнить, что человек моментально может запомнить немного: не более трех фактов, выводов, определений</p>
<p>Требования к выступлениям студентов на практическом занятии: Доклад</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Связь выступления с темой занятия или предшествующим вопросом. 2. Раскрытие сущности излагаемой проблемы. 3. Методологическое значение данного вопроса для научной или практической деятельности. <p>важнейшими требованиями к выступлению студента является самостоятельность в подборе фактического материала, аналитический подход к нему, а также умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности. Материал одного автора, прочитанный по книге или с электронного устройства, не считается выступлением.</p> <p>Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. В нем должно присутствовать четкое выделение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, четкая последовательность аргументации данной проблемы (без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования), безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. Выступающий студент должен уметь ответить на вопросы аудитории, которые могут носить уточняющий, встречный, казусный и иной характер. Ответ должен быть полным и хорошо аргументированным.</p> <p>Максимальное время выступления на практическом занятии -10 минут.</p> <p>Максимальное число студентов, выступающих с совместным докладом – 2.</p>

	<p>Методы изложения основной части доклада:</p> <p>Индуктивный метод - изложение материала от частного к общему. Выступающий начинает речь с частного случая, а затем подводит слушателей к обобщениям и выводам. Этот метод используется в агитационных выступлениях.</p> <p>Дедуктивный метод – изложение материала от общего к частному. Докладчик вначале речи выдвигает какие-то положения, а потом разъясняет их смысл на конкретных примерах и фактах. Этот метод получил широкое распространение в выступлениях пропагандистского характера.</p> <p>Метод аналогии – сопоставление различных явлений, событий, фактов. Обычно параллель проводится с тем, что хорошо известно слушателям. Это способствует лучшему пониманию излагаемого материала, помогает восприятию основных идей.</p> <p>Концентрический метод - расположение материала вокруг главной проблемы, поднимаемой докладчиком. Выступающий переходит от общего рассмотрения центрального вопроса к более конкретному и углубленному его анализу.</p> <p>Ступенчатый метод – последовательное изложение одного вопроса за другим.</p> <p>Рассмотрев какую-либо проблему, докладчик уже больше не возвращается к ней.</p> <p>Исторический метод – изложение материала в хронологической последовательности, описание и анализ изменений, которые произошли в том или ином лице, предмете с течением времени.</p> <p>Во время своего доклада студент должен</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стремиться к свободному изложению материала, без постоянного заглядывания в текст. 2. Стремиться к визуальному контакту со слушателями, контролировать их реакцию, улавливать отношение к тому, что он говорит. 3. Подвести итог сказанному. 2. Сформулировать свои предложения (решение). 3. Ответить на вопросы аудитории.
Подготовка к зачету	Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других источников, конспектов лекций, повторение материалов практических занятий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Российский государственный художественно-
промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.О.06 «Методология НИР»

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн

Программа подготовки «Дизайн кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы Истории искусств и гуманитарных наук

Курс 1

Семестр 1

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	32	0,89
Практические занятия	4	0,11
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	72	2,0
Форма аттестации		
Зачет: 1 семестр		
Всего	108	3,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 Дизайн

По программе подготовки «Дизайн кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:

Профессор кафедры
Коммуникативный дизайн, д.иск

А.Н. Лаврентьев

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук 28 апреля 2025 г., протокол от № 15

Зав. кафедрой

К.Н. Гаврилин

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Цели и задачи освоения дисциплины «Методология НИР» являются:

- а) подготовка студентов в качестве исследователя;
- б) формирование навыков исследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её использования в научной деятельности, проведении предпроектных творческих исследований;
- в) развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных меняющихся условиях (учитывая социокультурные, инновационные технологические и художественно-творческие аспекты), основным результатом которой станет написание и успешная защита научно-квалификационной работы по теме исследования в выбранной области декоративно-прикладного искусства.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методология НИР» относится к обязательной части ОП и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина «Методология НИР» необходима для подготовки научно-квалификационной работы на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с выполнением музейной и научно-исследовательской практикой и необходима для изучения дисциплины «Стратегия создания нового продукта», проектными дисциплинами, выполнением производственной научно-исследовательской работы, необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и дальнейшей профессиональной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

ОПК-1 - Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-2 - Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

УК-1.1 - опыт решения аналогичных задач в истории исследовательской, проектной

деятельности, принципы построения классификаций, типологий и систем, проводить сравнительный анализ проектных и художественных решений;

ОПК-1.1 - принципы построения истории дизайна и истории искусства, основные культурно-исторические периоды, стили и стилевые направления, взаимодействие дизайна с различными видами искусства и жанрами

ОПК-2.1 - принципы, формы и жанры научного исследования в области культуры, искусства и дизайна

Уметь:

УК-1.2 - выделять факторы, влияющие на проектные и художественные решения, проводить сравнительный анализ и выстраивать системы и классификации вариантов;

ОПК-1.2 - применять знания истории дизайна и истории искусства в проектно-исследовательской деятельности

ОПК-2.2 - применять принципы научного знания в проектной и исследовательской деятельности при создании проектов в области культуры, искусства и дизайна;

Владеть:

УК-1.3 - навыками анализа явлений в сфере культуры, искусства и дизайна, а также системно-типологическим проектным мышлением;

ОПК-1.3 - методами поиска, отбора, анализа историко-культурного материала при разработке проектов;

ОПК-2.3 методами научного поиска, отбора и анализа явлений в области культуры, искусства и дизайна.

4. Структура и содержание дисциплины «Методология НИР»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	1.Раздел Введение.Сущность и особенности научного исследования	1	12	1	18	Рубежный контроль (введение к магистерской работе и определение темы эссе)
2	2. Раздел Методы научного исследования	1	8	1	18	Рубежный контроль (план магистерской диссертации и подбор визуального материала к эссе)
3	3.Раздел. Поиск информации для исследования	1	8	1	18	Завершенный текст эссе по теме

4	4.Формирование навыков работы над рукописью научных материалов	1	4	1	18	магистерской работы (готовность 100%)
	Итого:		32	4	72	Зачет

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Введение. Сущность и особенности научного исследования	2	Т.1.Введение. Знакомство с предметом	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
2		4	Т.2.Обзор основных направлений развития научных исследований в России и за рубежом	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
3		2	Т.3.Значение и роль науки в современном мире	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
4		4	Т.4.Научное исследование, его сущность и особенности применительно к сфере дизайна и декоративного искусства	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
5	Раздел 2. Методы научного исследования	4	Т.5.Методологический замысел исследования и его основные этапы	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
6		4	Т.6.Научные методы познания в исследованиях. Методы познания в исследованиях деятельности дизайнера и художника. Знакомство с методами научного исследования социокультурной сферы.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
7	Раздел 3. Поиск информации для исследования	4	Т.7.Основные методы поиска информации для исследования специфики творческой художественной деятельности	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
8		4	Т.8.Особенности работы с визуальным материалом (составление таблиц, аналитика трендов)	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
9	Раздел 4. Формирование навыков работы над рукописью научных материалов	4	Т.9.Требования к написанию и оформлению НИР (составление библиографии, виды и жанры научных текстов)	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3

	ИТОГО	32	
--	--------------	-----------	--

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Формируемые компетенции
1	Р.1.Введение.	1	Сущность и особенности научного исследования. Обсуждение направления исследований в рамках магистерской диссертации, выбор темы эссе.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
2	Р.2.Методы научного исследования	1	Этапы проведения научного исследования. Методология научного исследования. Системные исследования в области проектно-художественного творчества..	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
3	Р.3.Поиск информации для исследования	1	Утверждение темы эссе и выбранного направления исследований. Маркетинговые исследования – анализ целевой аудитории.Сбор информации по аналогам. Составление визуальной базы данных.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
4	Р.4.Формирование навыков работы над рукописью научных материалов	1	Подготовка окончательной редакции текста эссе вместе с иллюстративным материалом и списком литературы.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
	ИТОГО	4		

7. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Тема 2. Обзор основных направлений развития научных исследований в России и за рубежом	18	Индивидуальное задание: выбор темы эссе. Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы. Сбор материала.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
Тема 5. Методология научного исследования.	18	Индивидуальное задание: составление плана магистерской диссертации. Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы. Этапы проведения научного исследования.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
Тема 7. Поиск информации для исследования	18	Индивидуальное задание Маркетинговые исследования – анализ целевой аудитории. Составление визуальной базы данных, сбор информации по	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3

		аналогам.	
Тема 9. Требования к написанию и оформлению НИР	18	Индивидуальное задание Подготовка окончательной редакции текста эссе вместе с иллюстративным материалом и списком литературы.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3
ИТОГО	72		

7.1. Примерная тематика НИР (эссе)

1. Научные исследования в сфере искусства
2. Структура и образы пространства в различных видах художественного и проектного творчества (по выбору)
3. Построение типологий и классификаций в выбранной области предметно-пространственной среды
4. Эмоционально-психологические типы потребительской аудитории
5. Стилиевые направления в современном проектно-художественном творчестве
6. Инфографика в современной визуальной культуре
7. Семиотические проблемы дизайна и декоративного искусства (по выбору коонкретных направлений и видов дизайна и жанров декоративно-прикладного искусства)
8. Производство искусства в эпоху цифровой воспроизводимости
9. Динамическая и кинетическая форма в современном искусстве
10. Проблемы синтеза пространственных и временных видов искусства в современном художественном творчестве.

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Методология НИР» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0 - 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0 - 17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-35

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная – от 0 до 25 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

При изучении указанной дисциплины «Методология НИР» в 1 семестре предусмотрены лекции, практические занятия, зачет по выполнению практической работы. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа 1 этап		12	20
Практическая работа 2 этап- терминологический словарь		18	35
Активная работа на занятиях, ведение конспекта лекций		8	20
Практическая работа. Выполнение НИР (эссе)- готовность 100%	1	24	40
Итого 2 семестр		51	100

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

«Методология НИР»

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Методология НИР» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

Л.О. Оганесян, С.А. Попова, Основы научно-исследовательской деятельности [Прочее] Учебно-методическое пособие: Волгоград : ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет, 2016, <http://znanium.com/go.php?id=1007521>

О. А. Фролова, Методы и средства исследований [Электронный ресурс] : Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2016, <https://e.lanbook.com/book/128564>

М.М. Миронов, Л.Р. Джанбекова, Методы и средства исследований [Электронный ресурс] учебное пособие: Казань : КНИТУ, 2009, http://ft.kstu.ru/ft/978-5-7882-0654-7-Mironov_metody-i-sredstva.pdf

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. А. . Дресвянников, Т. . Горбунова, М. . Колпаков [и др.], Измерения, испытания, контроль. Физические основы, методы и средства [Прочее] практикум: Казань : , 2007

2. Т.С. Горбунова, Е.А. Ермолаева, М.Е. Колпаков [и др.], Измерения, испытания, контроль. Физические основы, методы и средства [Электронный ресурс] практикум: Казань : Изд-во КНИТУ, 2016

3. Л.В. Караваева, Методы и средства исследований технологических процессов [Учебник] учеб. пособие: Тольятти : , 2002

4. В. Загвязинский, Атаханов, Методология и методы психолого-педагогического исследования [Учебник] учеб. пособие для студ. пед. вузов, обуч. по спец. "Педагогика и психология": М. : Академия, 2006

5. Мастера Строгановской школы. 1945-2015. Т.1 и Т.2. - М., РГХПУ им. С.Г.Строганова, 2015

9.3 Электронные источники информации. Основной перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

9.3.1 Базы данных и информационные справочные системы:

Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru;

Большая Советская энциклопедия <https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/>

Современная энциклопедия <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enclp/>
 Большой энциклопедический словарь <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/>
 Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/
 Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/

9.3.2. Информационные образовательные ресурсы

федеральный портал Российское образование - <http://www.edu.ru>

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы учебной мебелью и оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет «Yandex» Лаборатория Касперского	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для освоения дисциплины предусмотрены различные виды учебной деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.д.

Обучение проводится последовательно путем чтения лекций с углублением и закреплением полученных знаний в ходе самостоятельной работы с последующим переводом этих знаний в умения, которые отрабатываются в ходе выполнения практических работ.

На лекциях излагаются лишь основные, имеющие принципиальное значение и наиболее трудные для понимания и усвоения вопросы. Остальные знания расширяются и закрепляются студентами в ходе самостоятельной работы и на практических занятиях.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине состоит из следующих видов работы:

- расширения и закрепления теоретического материала, полученного на лекциях, путем подготовки к тестам;
- изучения теоретического материала в ходе подготовки к практическим занятиям;
- выполнения различных видов работ для самостоятельной подготовки по разделам курса

Вид учебных занятий	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по видам учебных занятий
Лекция	Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий и категорий. Остальной материал должен быть записан своими словами. Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Работа с конспектом является важным видом самостоятельной работы студентов. Он включает обработку конспекта лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, отметить материал, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.

<p>Практическое занятие</p>	<p>Подготовка к практическому занятию по дисциплине включает в себя текущую работу над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; выполнение заданий для самостоятельной работы. Для получения необходимой информации студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Работу с литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по ответам на тесты.</p>
<p>Самостоятельная работа (изучение теоретической части курса)</p>	<p>При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо повторить законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом рекомендованной литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающихся в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине. Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть оценен при ответах на контрольные вопросы по соответствующим темам и разделам дисциплины.</p>
<p>Методические рекомендации по написанию эссе</p>	<p>Эссе - это небольшое по объему прозаическое сочинение со свободной трактовкой какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по какому-либо конкретному вопросу и не претендует на исчерпывающую трактовку предмета. Эссе может иметь философский, публицистический, научно-популярный, беллетристический и иной характер.</p> <p>Для студента эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Его цель состоит в развитии у студента навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей, поэтому тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на размышление.</p> <p>Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы, а также выводы, содержащие авторскую позицию по поставленной проблеме.</p>

Структура эссе

Введение - обоснование выбора данной темы и определение ее сути. На этом этапе важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо будет найти ответ в ходе исследования.

Основная часть – это изложение основного материала, предполагающего его анализ, представление аргументации изложенных позиций, обоснование их, исходя из имеющихся данных.

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим или иллюстративным материалом. Хорошо проверенным способом построения любого эссе является использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения. Использование подзаголовков позволяет увидеть наличие или отсутствие логичности в освещении темы, а также является своеобразным планом, пункты которого надо осветить.

Заключение - это обобщения и аргументированные выводы по теме, которые еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части.

Написание любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих:

- исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);
- качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы);
- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами). Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые необходимо донести до окружающих.

Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания.

Корректность — это стиль написанного. Стиль определяется жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий человек.

Оформление эссе: работа с текстом

- Размер шрифта - 12-14 пунктов.
- Шрифт - Times New Roman (обычный).
- Междустрочный интервал - 1,5-2.
- Размер левого поля - 30мм
- Размер правого поля - 10мм
- Размер верхнего и нижнего полей - 20мм

Не ставьте точку в конце заголовка. Все заглавия принято выделять жирным шрифтом. Заголовок первого уровня - 16 шрифт. Заголовок второго уровня - 14 шрифт. И заголовок третьего уровня - 14 шрифт, курсив.

Расстояние между концовкой главы или параграфа и следующим заголовком составляет три интервала. После завершения работы необходимо составить автоматическое оглавление, так как это сэкономит

	<p>ваше время и будет соответствовать требованиям к оформлению реферата. Чтобы сделать автоматическое оглавление, необходимо проставить все главы в вашей работе, как заголовки разного уровня. Это правильное оформление реферата.</p> <p>Текст печатают на одной стороне страницы. Ссылки, примечания обозначают или в самом тексте, или внизу страницы. Для оформления ссылок можно использовать стандартные средства Microsoft Word.</p> <p>Все страницы без исключения должны быть пронумерованы. В том числе и титульный лист. Цифры, обозначающие страницы, принято ставить вверху и по центру страницы. На титульном листе номер страницы не ставится.</p>
--	--

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Российский государственный художественно-
промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б 1.О.01 «Стратегия создания нового продукта

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн

Программа подготовки «Дизайн кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Истории искусств и гуманитарных наук»

Курс 2

Семестр 3

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	34	0,95
Практические занятия	2	0,05
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	72	2,0
Форма аттестации Зачет:		
Всего	108	3,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 Дизайн

По программе подготовки «Дизайн кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:

д. иск., профессор

А.Н. Лаврентьев

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук,
протокол от 28 апреля 2025 г. № 15

Зав. кафедрой,

К.Н. Гаврилин

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Цели и задачи освоения дисциплины «Стратегия создания нового продукта» теоретическая, методологическая и проектно-аналитическая подготовка будущих магистров дизайна в части проведения предпроектных исследований, анализа требований рынка, социума и культуры в части определения стратегий и тактик разработки инновационных предложений для промышленного производства, системы коммуникаций и брендинга товаров.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Стратегия создания нового продукта» относится к обязательной части ОП и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с дисциплиной «Право интеллектуальной собственности», проектными дисциплинами и необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и дальнейшей профессиональной деятельности

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

ОПК-3. Способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи

ОПК-4. Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

УК-3.1. принципы организации проектной деятельности в коллективе как системно организованного процесса

ОПК-3.1. принципы ведения предпроектных исследований и проектной деятельности в дизайне, роль концептуально поисковой составляющей при разработке проектов в области культуры, искусства и дизайна

ОПК-4.1 принципы разработки, организации и проведения художественно-творческих мероприятий в области культуры, искусства и дизайна на базе творческого опыта истории материальной и духовной культуры, современных тенденций в сфере культуры, искусства и дизайна

Уметь:

УК-3.2. организовать и координировать проектную работу коллектива, поддерживать творческую инициативу участников и выделять потенциально значимые и продуктивные проектные идеи

ОПК-3.2. применять знания истории дизайна и истории искусства в предпроектных исследованиях, формулировать особенности концептуальной составляющей авторского

или коллективного проекта

ОПК-4.2 применять творчески- исследовательские и организаторские навыки при разработке, организации и проведении художественно-творческих мероприятий в области культуры, искусства и дизайна

Владеть:

УК-3.3. навыками руководителя и лидера, арт- директора проекта

ОПК-3.3 методологией ведения предпроектных исследований и проектной деятельности, навыками разработки проектных концепций на базе творческих предложений и научных исследований

ОПК-4.3. методами поиска, отбора, анализа и группировки историко-культурного и актуального проектно-художественного материала при разработке организации и проведении художественно-творческих мероприятий в области культуры, искусства и дизайна

4. Структура и содержание дисциплины «Стратегия создания нового продукта»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия, самостоятельную работу.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Тема 1. – Тема 2	3	10	0,25	18	Рубежный контроль- тестирование
2	Тема 3. – Тема 4	3	12	1	36	Рубежный контроль – презентация
3	Тема 5. – Тема 7	3	12	0,5	18	Дискуссия, технология устного опроса
	Промежуточная аттестация	3		0,25		Зачет
	Итого часов:		34	2	72	

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Раздел/тема	Темы лекционных занятий	Часы	Формируемые компетенции
1	Тема 1. Продукт и бренд.	Что такое «Новый продукт». Мотивация разработки нового дизайн- продукта. Что такое «бренд». Капитал бренда, платформа бренда, бренд- атрибуты. Новый продукт как бренд-атрибут. Роль нового продукта в стратегии развития предприятия,	4	ОПК-3.1

		жизни потребителя и культурной жизни социума. Продвижение новых продуктов в истории дизайна XX века. Стратегии создания брендов и рождение новых продуктов. Влияние новых технологий на создание новых продуктов.		
5	Тема 2. Потребитель и аспект потребления в разработке нового продукта	Что такое потребление, роль потребления в культурной жизни общества, роль потребления в индустрии и её развитии. Запланированное устаревание. Потребительские аспекты продукта. Исследование потребностей, каналов сбыта и продвижения продукта. Уникальное потребительское предложение.	6	ОПК-3.1
7	Тема 3. Позиционирование нового продукта и ценообразование. (презентация)	Сегментация потребителей и определение целевого сегмента. Анализ рынка, анализ аналогов и дифференциация продукта. Техническо-экономические и ценностные показатели ценообразования	2	УК-3.1, ОПК-3.1
	Тема 4. Основные этапы процесса разработки и вывода продукта на рынок. (презентация)	Бриф и его структура. Взаимодействие службы дизайна с другими производственными службами и подразделениями компаний, службами каналов сбыта продукции. Анализ сильных и слабых сторон нового продукта. SWOT - анализ при создании нового товара. Агрегация маркетинговых исследований в единую систему, составление проектной задачи, выдвижение гипотез и идей продукта проектирования.	6	УК-3.1, ОПК-3.1
	Тема 5. Креативная часть разработки нового продукта	Разработка образа продукта на основании гипотез. Выдвижение художественных концепций. Разработка нейминга продукта на основании гипотез. Методы разработки концепций и создания нового продукта. ТРИЗ - теория решения изобретательских задач Г. Альтшуллера, мозговой штурм, латеральный сдвиг и другие методы творческого мышления.	6	УК-3.1, ОПК-3.1 ОПК-4.1
	Тема 6. Планирование производства, дистрибуции и	Организация производственных и бизнес-процессов, процессы выведения продукта на рынок. Особенности и проблемы процесса разработки и выведения на рынок	6	УК-3.1, ОПК-3.1 ОПК-4.1

	рекламных активностей. (проблемная лекция)	новых товаров в системе внешних и внутренних факторов фирмы. Успехи и неудачи фирм. Провалы (абсолютный и относительный) новых товаров. Продвижение нового товара на рынок. Субъекты рынка: новаторы и последователи. Коммуникация фирмы с потребителем для продажи товара. Роль современных способов коммуникации в продвижении нового продукта. Маркетинговые механизмы привлечения новых клиентов. Воронка продаж.		
	Тема 7. Оценка и контроль результатов запуска (технологии)	Методы оценки бизнес-идей. Многокритериальная портфельная матрица General Electric и McKinsey. Многокритериальная матрица продуктового портфеля (MDA). Показатели конкурентоспособности. Анализ факторов, формирующих техническую и экономическую стороны конкурентоспособности товара. Качество как фактор успеха: качество изготовления, обслуживания (сервис). Современное понимание понятия качества товара по ИСО 9000:2000.	4	УК-3.1, ОПК-3.1 ОПК-4.1

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Формируемые компетенции
1	Тема 1 – 2	0,25	Тестирование по темам	ОПК-3.1 ОПК-3.2
2	Тема 5.	1	Презентации самостоятельных работ студентов	УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1 ОПК-3.3 ОПК-4.1, ОПК-4.2
3	Тема 6.	0,25	Обсуждение проблемной лекции.	УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1 ОПК-3.3 ОПК-4.1, ОПК-4.2
	Промежуточная аттестация	0,25	Технология устного опроса	УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2. ОПК-3.3. ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3.
	ИТОГО	4		

7. Самостоятельная работа

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции

Тема 1. Продукт и бренд.	6	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы с применением информационно-коммуникационных технологий	ОПК-3.1
Тема 2. Потребитель и аспект потребления в разработке нового продукта	12	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы, подготовка к тестированию, сбор материала, подготовка презентации	ОПК-3.1
Тема 3. Позиционирование нового продукта и ценообразование.	18	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы, подготовка презентации	УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2.
Тема 4. Основные этапы процесса разработки и вывода продукта на рынок.	18	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы, подготовка презентации	УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2.
Тема 5. Креативная часть разработки нового продукта	12	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы, выполнение индивидуального задания -презентации, готовность 100%)	УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2. ОПК-4.1, ОПК-4.2.
Тема 6. Планирование производства, дистрибуции и рекламных активностей.	2	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы, подготовка к практическому занятию	УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2. ОПК-4.1, ОПК-4.2.
Тема 7. Оценка и контроль результатов запуска	4	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы, подготовка к зачету	УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2. ОПК-4.1, ОПК-4.2.
ИТОГО	72		

7.1. Примерная тематика презентаций

1. Дизайнерские инструменты брендинга
2. Корпоративный стиль и философия бренда
3. Целевая аудитория и методы ее исследования
4. Современные российские бренды
5. Проблемы туристического брендинга
6. Брендинг территорий и развитие туризма в России

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0 - 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0 -17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-35

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная – от 0 до 25 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0 -12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

Итого оценка обучающихся по БРА:

<i>Сумма набранных баллов</i>	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

При изучении дисциплины в 3 семестре предусмотрены практические работы (тестирование, презентация), контрольные вопросы, зачет. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа (тестирование)	1	12	20
Практическая работа(презентация)	1	18	35
Активная работа на занятиях, ведение конспекта лекций		8	20
Контрольные вопросы	1	13	25
Итого 2 семестр		51	100

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Давыденко, Е.А. Маркетинг в информационном обществе=MARKETING IN THE INFORMATION SOCIETY : учебное пособие / Е.А. Давыденко, М.А. Евневич. - Москва : Креативная экономика, 2018. - 169 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-91292-228-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498917>

2. Анисимов, Н.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИЙ ДИЗАЙНА В УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ [Электронный ресурс] // Культурная жизнь Юга России. — Электрон. дан. — 2016. — № 1. — С. 14-17. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/297908>.

3. Котова, Н.С. «ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ» КАК НОВЫЙ ПОДХОД ОБУЧЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В МАГИСТРАТУРЕ [Электронный ресурс] / Н.С. Котова, О.А. Митусова, Е.А. Гельпей. // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. — Электрон. дан. — 2018. — № 3. — С. 47-51. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/309045>

4. Годин, А.М. Брендинг : учебное пособие / А.М. Годин. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02629-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453899>

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Путинцева, Т.А. ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В ДИЗАЙНЕ «ЗНАКОВЫХ ФОРМ» [Электронный ресурс] // Вестник Оренбургского государственного университета. — Электрон. дан. — 2015. — № 5. — С. 57-62. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/296660>.

2. Степаненко, А.А. ИНСТРУМЕНТ НЕЛИНЕЙНОГО ДИЗАЙНА ОБЪЕКТОВ. [Электронный ресурс] / А.А. Степаненко, М.Г. Дудник. — Электрон. дан. // *Juvenis scientia*. — 2016. — № 3. — С. 32-36. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/298029>

3. Барден Ф. Взлом маркетинга: Наука о том, почему мы покупаем / Фил Барден; пер. с англ. И. Антипкиной. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 304 с. ISBN 978-5-00057-231-3

4. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Жан-Ноэль Капферер; пер. с англ. Е.В. Виноградовой; под. общ. ред. В.Н. Домнина. - Москва: Вершина, 2007. - 448 с.: ил., табл. - ISBN 5-9626-0015-0.

5. Дойль. П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. - СПб.: Питер, 2007.

6. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. - СПб.: Питер, 2006. - 806 с.

7. О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. - СПб: Питер, 2001. - 864 с. (в фондах библиотеки)

8. Э. Боно. Серьезное творческое мышление / Пер. с англ. Д. Я. Онацкая. - Мн.: ООО «Попурри», 2005. - 416 с.: ил. ISBN 985-483-470-0.

9.3 Электронные источники информации. Основной перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

9.3.1 Базы данных и информационные справочные системы:

Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru;

Большая Советская энциклопедия <https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/>

Современная энциклопедия <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enclp/>

Большой энциклопедический словарь <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/>

Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/

Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/

9.3.2. Информационные образовательные ресурсы

федеральный портал Российское образование - <http://www.edu.ru>

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы учебной мебелью и оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет «Yandex» Лаборатория Касперского	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для освоения дисциплины предусмотрены различные виды учебной деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.д. Обучение проводится последовательно путем чтения лекций с углублением и закреплением полученных знаний в ходе самостоятельной работы с последующим переводом этих знаний в умения, которые отрабатываются в ходе выполнения практических работ. На лекциях излагаются лишь основные, имеющие принципиальное значение и наиболее трудные для понимания и усвоения вопросы. Остальные знания расширяются и закрепляются студентами в ходе самостоятельной работы и на практических занятиях.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине состоит из следующих видов работы:

- расширения и закрепления теоретического материала, полученного на лекциях, путем подготовки к тестам;
- изучения теоретического материала в ходе подготовки к практическим занятиям;
- выполнения различных видов работ для самостоятельной подготовки по разделам курса

Вид учебных занятий	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по видам учебных занятий
Лекция	Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий и категорий. Остальной материал должен быть записан своими словами. Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Работа с конспектом является важным видом самостоятельной работы студентов. Он включает обработку конспекта лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, отметить материал, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.

<p>Практическое занятие</p>	<p>Подготовка к практическому занятию по дисциплине включает в себя текущую работу над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; выполнение заданий для самостоятельной работы. Для получения необходимой информации студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Работу с литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по ответам на тесты.</p>
<p>Самостоятельная работа (изучение теоретической части курса)</p>	<p>При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо повторить законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом рекомендованной литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающихся в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине. Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть оценен при ответах на контрольные вопросы по соответствующим темам и разделам дисциплины.</p>
<p>Самостоятельная работа</p>	<p>Этапы создания мультимедийной презентации</p> <p>1. Этап проектирования. Он предполагает следующие шаги: определение целей использования презентации; сбор необходимого материала (тексты, рисунки, схемы и др.); формирование структуры и логики подачи материала; создание папки, в которую помещается собранный материал;</p> <p>В процессе проектирования определяются главные идеи доклада, и происходит их обоснование статистикой, документами, аналогиями или наглядными примерами. Необходимо иметь в виду, что все основные идеи должны быть связаны с темой доклада. Учитывая, что слушатели помнят от 4 до 6 разных позиций, следует тщательно отбирать главные идеи. Они должны составить около 85% от продолжительности всей презентации.</p> <p>2. Этап конструирования – это разработка презентации с учетом содержания и соотношения текстовой и графической информации. Этот этап включает в себя:</p> <p>определение дизайна слайдов;</p> <p>наполнение слайдов собранной текстовой и наглядной информацией;</p> <p>включение эффектов анимации, аудио,- видеофайлов и музыкального сопровождения (при необходимости). На отдельных слайдах могут быть использованы эффекты анимации, в виде различных способов появления текста, рисунков, таблиц, фотографий и динамики их движения на экране при просмотре. Однако следует помнить, что в ходе доклада не следует злоупотреблять анимационными возможностями презентации;</p> <p>установка режима показа слайдов.</p>

	<p>3. Этап моделирования – это репетиция презентации, которая позволяет осуществить проверку и коррекцию подготовленного материала и определить его соответствие содержанию доклада.</p>
	<p>Требования к содержательной части мультимедийной презентации</p> <p>Презентация – это инструмент предъявления визуального ряда, поэтому каждый слайд должен иметь простую, понятную структуру и содержать текстовые или графические элементы, несущие в себе зрительный образ как основную идею слайда. Цепочка образов должна полностью соответствовать логике презентации.</p> <p>Содержание презентации должно соответствовать теме доклада.</p> <p>Эффективность применения презентации зависит от четкости и продуманности ее структуры. Для построения структуры следует использовать классический принцип декомпозиции решения задачи, т.е. представлять каждую сложную идею как систему более простых идей.</p> <p>Информация, представленная на слайдах, должна учитывать зону актуального развития слушающих, обеспечивать зону их ближайшего развития, пробуждать познавательный интерес и способствовать развитию психических процессов.</p> <p>Информационная составляющая презентации должна поддерживаться ее эстетическими возможностями, которые не должны быть перенасыщенными и многослойными.</p> <p>Иллюстративный материал слайдов презентации должен быть современным и актуальным, решать задачи доклада.</p> <p>Оформление слайдов должно привлекать внимание аудитории, учитывая психологические особенности восприятия слушателей.</p> <p>Слайды нельзя перегружать ни текстом, ни картинками. Необходимо избегать дословного «перепечатывания» текста доклада на слайды - слайды, перегруженные текстом - не осознаются. Лучше изложить с необходимой точностью и полнотой часть информации, чем сообщить максимум сведений, которые не могут быть в полной мере осмыслены слушающими. Необходимо помнить, что человек моментально может запомнить немного: не более трех фактов, выводов, определений</p>
	<p>Оформление мультимедийной презентации</p> <p>1. Цвет. Цвет по-разному влияет и на первичное восприятие материала, на его запоминание, наконец, на состояние здоровья человека.</p> <p>Сочетание двух цветов – цвета знака и цвета фона – существенно влияет на зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и могут привести к стрессу (например, зеленые буквы на красном фоне).</p> <p>Цветовая схема презентации должна быть одинаковой на всех слайдах. На одном слайде рекомендуется использовать не более двух цветов: один – для фона, один – для текста, причем цвета должны сочетаться между собой.</p>

2. Фон. Фон является элементом заднего (второго) плана. Он должен выделять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. Любой фоновый рисунок повышает утомляемость глаз и снижает эффективность восприятия материала. Используйте однородный фон для слайдов (например, белый или серый), так как он не отвлекает внимание от основного содержания и не является раздражающим фактором. Цвет шрифта, оформление шаблона должны быть подобраны так, чтобы все надписи легко читались.

На восприятие цвета влияет и возраст человека: дети любят светлые и яркие тона, они гораздо чувствительнее к цвету, чем взрослые. Это же самое можно сказать и о пожилых людях.

3. Шрифт. Рекомендуется использовать так называемые рубленые шрифты (например, различные варианты Arial илиTahoma), причем размер шрифта должен быть довольно крупный. Предпочтительно не пользоваться курсивом или шрифтами с засечками, так как при этом иногда восприятие текста ухудшается. В некоторых случаях лучше писать большими (заглавными) буквами (тогда можно использовать меньший размер шрифта). Иногда хорошо смотрится жирный шрифт.

Не рекомендуется смешивать разные шрифты и злоупотреблять их цветовым оформлением. Очевидно, что заголовки набираются более крупным шрифтом.

4. Единый стиль оформления. Единство в выборе цвета слайдов презентации, шрифтов, расположения текста, заголовков, рисунков, использования таблиц и т.д. обеспечивает эстетическую составляющую презентации, а также психологический комфорт восприятия и усвоения информации. Вместе с тем, презентация не должна быть однотипной и монотонной, что достигается разумным разнообразием приемов оформления и содержания.

5. Расположение информации на странице. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Предпочтительно горизонтальное расположение материала.

6. Текст. Объем текста на слайде зависит от назначения презентации. С точки зрения эффективности восприятия текстовой информации, на одном слайде должно быть не более 7 - 10 строк. Слова и предложения – короткие. Временная форма глаголов – одинаковая. Минимум предлогов, наречий, прилагательных.

8. Графики, гистограммы, диаграммы и таблицы. При демонстрации таблиц, графиков, гистограмм или диаграмм можно использовать анимационный эффект, чтобы осуществлялось последовательное появление текстовой информации.

Диаграммы. Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Не следует размещать на одном слайде более 3-х круговых диаграмм.

Таблицы. Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. Таблицы с большим объемом информации следует размещать на нескольких слайдах (с сохранением заголовков) во избежание мелкого шрифта. Наиболее значимые фрагменты таблицы можно выделить цветом. Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде

	<p>графиков и диаграмм.</p> <p><i>Схемы.</i> Они в презентации позволяют наглядно представить системные отношения между различными компонентами, отобразить логику, упростить, символизировать образы изучаемых объектов, предметов или явлений. При создании схем на слайде важно учитывать следующее: количество элементов на схеме определяется не только назначением презентации, но и возможностями распределения произвольного внимания слушающих;</p> <p>схема должна располагаться в центре слайда, заполняя большую часть его площади;</p> <p>текстовая информация в схеме должна хорошо читаться;</p> <p>схема – это наглядный образ содержания, при выборе цветовой гаммы и конфигурации объектов схемы необходимо об этом помнить;</p> <p>эстетика схемы должна гармонично сочетаться с другими слайдами презентации.</p> <p><i>Рисунки, фотографии.</i> Рисунки и/или фотографии могут использоваться для иллюстрации теоретического материала и привлечения внимания к отдельным положениям темы. Они обеспечивают наглядно-образное представление содержания выступления. Необходимо помнить, что: рисунки и фотографии должны быть качественными, т.е. четкими, красочными, форматными и т.д.;</p> <p>они должны соответствовать текстовому содержанию; каждый рисунок или фотография должны быть подписаны;</p> <p>несколько рисунков (или фотографий) объединяют на одном слайде только при условии их сопоставления, в противном случае, следует придерживаться правила «один слайд – один рисунок»;</p> <p>дизайн рисунков и фотографий должен гармонично вписываться в содержание устного повествования.</p>
Подготовка к зачету	Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других источников, конспектов лекций, повторение материалов практических занятий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Российский государственный художественно-
промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б 1.О.01 «Стратегия создания нового продукта

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн

Программа подготовки «Дизайн кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Истории искусств и гуманитарных наук»

Курс 2

Семестр 3

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	34	0,95
Практические занятия	2	0,05
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	72	2,0
Форма аттестации		
Зачет:		
Всего	108	3,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 Дизайн

По программе подготовки «Дизайн кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:

д. иск., профессор

А.Н. Лаврентьев

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, протокол от 28 апреля 2025 г. № 15

Зав. кафедрой,

К.Н. Гаврилин

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Цели и задачи освоения дисциплины «Стратегия создания нового продукта» теоретическая, методологическая и проектно-аналитическая подготовка будущих магистров дизайна в части проведения предпроектных исследований, анализа требований рынка, социума и культуры в части определения стратегий и тактик разработки инновационных предложений для промышленного производства, системы коммуникаций и брендинга товаров.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Стратегия создания нового продукта» относится к обязательной части ОП и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с дисциплиной «Право интеллектуальной собственности», проектными дисциплинами и необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и дальнейшей профессиональной деятельности

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

ОПК-3. Способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи

ОПК-4. Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

УК-3.1. принципы организации проектной деятельности в коллективе как системно организованного процесса

ОПК-3.1. принципы ведения предпроектных исследований и проектной деятельности в дизайне, роль концептуально поисковой составляющей при разработке проектов в области культуры, искусства и дизайна

ОПК-4.1 принципы разработки, организации и проведения художественно-творческих мероприятий в области культуры, искусства и дизайна на базе творческого опыта истории материальной и духовной культуры, современных тенденций в сфере культуры, искусства и дизайна

Уметь:

УК-3.2. организовать и координировать проектную работу коллектива, поддерживать творческую инициативу участников и выделять потенциально значимые и продуктивные проектные идеи

ОПК-3.2. применять знания истории дизайна и истории искусства в предпроектных исследованиях, формулировать особенности концептуальной составляющей авторского

или коллективного проекта

ОПК-4.2 применять творчески- исследовательские и организаторские навыки при разработке, организации и проведении художественно-творческих мероприятий в области культуры, искусства и дизайна

Владеть:

УК-3.3. навыками руководителя и лидера, арт- директора проекта

ОПК-3.3 методологией ведения предпроектных исследований и проектной деятельности, навыками разработки проектных концепций на базе творческих предложений и научных исследований

ОПК-4.3. методами поиска, отбора, анализа и группировки историко-культурного и актуального проектно-художественного материала при разработке организации и проведении художественно-творческих мероприятий в области культуры, искусства и дизайна

4. Структура и содержание дисциплины «Стратегия создания нового продукта»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия, самостоятельную работу.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Тема 1. – Тема 2	3	10	0,25	18	Рубежный контроль- тестирование
2	Тема 3. – Тема 4	3	12	1	36	Рубежный контроль – презентация
3	Тема 5. – Тема 7	3	12	0,5	18	Дискуссия, технология устного опроса
	Промежуточная аттестация	3		0,25		Зачет
	Итого часов:		34	2	72	

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Раздел/тема	Темы лекционных занятий	Часы	Формируемые компетенции
1	Тема 1. Продукт и бренд.	Что такое «Новый продукт». Мотивация разработки нового дизайн- продукта. Что такое «бренд». Капитал бренда, платформа бренда, бренд- атрибуты. Новый продукт как бренд-атрибут. Роль нового продукта в стратегии развития предприятия,	4	ОПК-3.1

		жизни потребителя и культурной жизни социума. Продвижение новых продуктов в истории дизайна XX века. Стратегии создания брендов и рождение новых продуктов. Влияние новых технологий на создание новых продуктов.		
5	Тема 2. Потребитель и аспект потребления в разработке нового продукта	Что такое потребление, роль потребления в культурной жизни общества, роль потребления в индустрии и её развитии. Запланированное устаревание. Потребительские аспекты продукта. Исследование потребностей, каналов сбыта и продвижения продукта. Уникальное потребительское предложение.	6	ОПК-3.1
7	Тема 3. Позиционирование нового продукта и ценообразование. (презентация)	Сегментация потребителей и определение целевого сегмента. Анализ рынка, анализ аналогов и дифференциация продукта. Техническо-экономические и ценностные показатели ценообразования	2	УК-3.1, ОПК-3.1
	Тема 4. Основные этапы процесса разработки и вывода продукта на рынок. (презентация)	Бриф и его структура. Взаимодействие службы дизайна с другими производственными службами и подразделениями компаний, службами каналов сбыта продукции. Анализ сильных и слабых сторон нового продукта. SWOT - анализ при создании нового товара. Агрегация маркетинговых исследований в единую систему, составление проектной задачи, выдвижение гипотез и идей продукта проектирования.	6	УК-3.1, ОПК-3.1
	Тема 5. Креативная часть разработки нового продукта	Разработка образа продукта на основании гипотез. Выдвижение художественных концепций. Разработка нейминга продукта на основании гипотез. Методы разработки концепций и создания нового продукта. ТРИЗ - теория решения изобретательских задач Г. Альтшуллера, мозговой штурм, латеральный сдвиг и другие методы творческого мышления.	6	УК-3.1, ОПК-3.1 ОПК-4.1
	Тема 6. Планирование производства, дистрибуции и	Организация производственных и бизнес-процессов, процессы выведения продукта на рынок. Особенности и проблемы процесса разработки и выведения на рынок	6	УК-3.1, ОПК-3.1 ОПК-4.1

	рекламных активностей. <i>(проблемная лекция)</i>	новых товаров в системе внешних и внутренних факторов фирмы. Успехи и неудачи фирм. Провалы (абсолютный и относительный) новых товаров. Продвижение нового товара на рынок. Субъекты рынка: новаторы и последователи. Коммуникация фирмы с потребителем для продажи товара. Роль современных способов коммуникации в продвижении нового продукта. Маркетинговые механизмы привлечения новых клиентов. Воронка продаж.		
	Тема 7. Оценка и контроль результатов запуска <i>(технологии)</i>	Методы оценки бизнес-идей. Многокритериальная портфельная матрица General Electric и McKinsey. Многокритериальная матрица продуктового портфеля (MDA). Показатели конкурентоспособности. Анализ факторов, формирующих техническую и экономическую стороны конкурентоспособности товара. Качество как фактор успеха: качество изготовления, обслуживания (сервис). Современное понимание понятия качества товара по ИСО 9000:2000.	4	УК-3.1, ОПК-3.1 ОПК-4.1

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Формируемые компетенции
1	Тема 1 – 2	0,25	Тестирование по темам	ОПК-3.1 ОПК-3.2
2	Тема 5.	1	Презентации самостоятельных работ студентов	УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1 ОПК-3.3 ОПК-4.1, ОПК-4.2
3	Тема 6.	0,25	Обсуждение проблемной лекции.	УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1 ОПК-3.3 ОПК-4.1, ОПК-4.2
	Промежуточная аттестация	0,25	Технология устного опроса	УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2. ОПК-3.3. ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3.
	ИТОГО	4		

7. Самостоятельная работа

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
--	------	-----------	-------------------------

Тема 1. Продукт и бренд.	6	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы с применением информационно-коммуникационных технологий	ОПК-3.1
Тема 2. Потребитель и аспект потребления в разработке нового продукта	12	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы, подготовка к тестированию, сбор материала, подготовка презентации	ОПК-3.1
Тема 3. Позиционирование нового продукта и ценообразование.	18	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы, подготовка презентации	УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2.
Тема 4. Основные этапы процесса разработки и вывода продукта на рынок.	18	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы, подготовка презентации	УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2.
Тема 5. Креативная часть разработки нового продукта	12	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы, выполнение индивидуального задания -презентации, готовность 100%)	УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2. ОПК-4.1, ОПК-4.2.
Тема 6. Планирование производства, дистрибуции и рекламных активностей.	2	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы, подготовка к практическому занятию	УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2. ОПК-4.1, ОПК-4.2.
Тема 7. Оценка и контроль результатов запуска	4	Изучение материалов лекции, рекомендованной литературы, подготовка к зачету	УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2. ОПК-4.1, ОПК-4.2.
ИТОГО	72		

7.1. Примерная тематика презентаций

1. Дизайнерские инструменты брендинга
2. Корпоративный стиль и философия бренда
3. Целевая аудитория и методы ее исследования
4. Современные российские бренды
5. Проблемы туристического брендинга
6. Брендинг территорий и развитие туризма в России

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0 - 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0 -17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-35

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная – от 0 до 25 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0 -12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

Итого оценка обучающихся по БРА:

<i>Сумма набранных баллов</i>	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

При изучении дисциплины в 3 семестре предусмотрены практические работы (тестирование, презентация), контрольные вопросы, зачет. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа (тестирование)	1	12	20
Практическая работа(презентация)	1	18	35
Активная работа на занятиях, ведение конспекта лекций		8	20
Контрольные вопросы	1	13	25
Итого 2 семестр		51	100

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Давыденко, Е.А. Маркетинг в информационном обществе=MARKETING IN THE INFORMATION SOCIETY : учебное пособие / Е.А. Давыденко, М.А. Евневич. - Москва : Креативная экономика, 2018. - 169 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-91292-228-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498917>

2. Анисимов, Н.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИЙ ДИЗАЙНА В УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ [Электронный ресурс] // Культурная жизнь Юга России. — Электрон. дан. — 2016. — № 1. — С. 14-17. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/297908>.

3. Котова, Н.С. «ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ» КАК НОВЫЙ ПОДХОД ОБУЧЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В МАГИСТРАТУРЕ [Электронный ресурс] / Н.С. Котова, О.А. Митусова, Е.А. Гельпей. // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. — Электрон. дан. — 2018. — № 3. — С. 47-51. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/309045>

4. Годин, А.М. Брендинг : учебное пособие / А.М. Годин. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02629-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453899>

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Путинцева, Т.А. ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В ДИЗАЙНЕ «ЗНАКОВЫХ ФОРМ» [Электронный ресурс] // Вестник Оренбургского государственного университета. — Электрон. дан. — 2015. — № 5. — С. 57-62. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/296660>.

2. Степаненко, А.А. ИНСТРУМЕНТ НЕЛИНЕЙНОГО ДИЗАЙНА ОБЪЕКТОВ. [Электронный ресурс] / А.А. Степаненко, М.Г. Дудник. — Электрон. дан. // *Juvenis scientia*. — 2016. — № 3. — С. 32-36. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/298029>

3. Барден Ф. Взлом маркетинга: Наука о том, почему мы покупаем / Фил Барден; пер. с англ. И. Антипкиной. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 304 с. ISBN 978-5-00057-231-3

4. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Жан-Ноэль Капферер; пер. с англ. Е.В. Виноградовой; под. общ. ред. В.Н. Домнина. - Москва: Вершина, 2007. - 448 с.: ил., табл. - ISBN 5-9626-0015-0.

5. Дойль. П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. - СПб.: Питер, 2007.

6. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. - СПб.: Питер, 2006. - 806 с.

7. О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. - СПб: Питер, 2001. - 864 с. (в фондах библиотеки)

8. Э. Боно. Серьезное творческое мышление / Пер. с англ. Д. Я. Онацкая. - Мн.: ООО «Попурри», 2005. - 416 с.: ил. ISBN 985-483-470-0.

9.3 Электронные источники информации. Основной перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

9.3.1 Базы данных и информационные справочные системы:

Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru;

Большая Советская энциклопедия <https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/>

Современная энциклопедия <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enclp/>

Большой энциклопедический словарь <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/>

Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/

Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/

9.3.2. Информационные образовательные ресурсы

федеральный портал Российское образование - <http://www.edu.ru>

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы учебной мебелью и оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет «Yandex» Лаборатория Касперского	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для освоения дисциплины предусмотрены различные виды учебной деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.д. Обучение проводится последовательно путем чтения лекций с углублением и закреплением полученных знаний в ходе самостоятельной работы с последующим переводом этих знаний в умения, которые отрабатываются в ходе выполнения практических работ. На лекциях излагаются лишь основные, имеющие принципиальное значение и наиболее трудные для понимания и усвоения вопросы. Остальные знания расширяются и закрепляются студентами в ходе самостоятельной работы и на практических занятиях.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине состоит из следующих видов работы:

- расширения и закрепления теоретического материала, полученного на лекциях, путем подготовки к тестам;
- изучения теоретического материала в ходе подготовки к практическим занятиям;
- выполнения различных видов работ для самостоятельной подготовки по разделам курса

Вид учебных занятий	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по видам учебных занятий
Лекция	Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий и категорий. Остальной материал должен быть записан своими словами. Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Работа с конспектом является важным видом самостоятельной работы студентов. Он включает обработку конспекта лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, отметить материал, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.

<p>Практическое занятие</p>	<p>Подготовка к практическому занятию по дисциплине включает в себя текущую работу над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; выполнение заданий для самостоятельной работы. Для получения необходимой информации студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Работу с литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по ответам на тесты.</p>
<p>Самостоятельная работа (изучение теоретической части курса)</p>	<p>При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо повторить законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом рекомендованной литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающихся в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине. Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть оценен при ответах на контрольные вопросы по соответствующим темам и разделам дисциплины.</p>
<p>Самостоятельная работа</p>	<p>Этапы создания мультимедийной презентации</p> <p>1. Этап проектирования. Он предполагает следующие шаги: определение целей использования презентации; сбор необходимого материала (тексты, рисунки, схемы и др.); формирование структуры и логики подачи материала; создание папки, в которую помещается собранный материал;</p> <p>В процессе проектирования определяются главные идеи доклада, и происходит их обоснование статистикой, документами, аналогиями или наглядными примерами. Необходимо иметь в виду, что все основные идеи должны быть связаны с темой доклада. Учитывая, что слушатели помнят от 4 до 6 разных позиций, следует тщательно отбирать главные идеи. Они должны составить около 85% от продолжительности всей презентации.</p> <p>2. Этап конструирования – это разработка презентации с учетом содержания и соотношения текстовой и графической информации. Этот этап включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> определение дизайна слайдов; наполнение слайдов собранной текстовой и наглядной информацией; включение эффектов анимации, аудио,- видеофайлов и музыкального сопровождения (при необходимости). На отдельных слайдах могут быть использованы эффекты анимации, в виде различных способов появления текста, рисунков, таблиц, фотографий и динамики их движения на экране при просмотре. Однако следует помнить, что в ходе доклада не следует злоупотреблять анимационными возможностями презентации; установка режима показа слайдов.

	<p>3. Этап моделирования – это репетиция презентации, которая позволяет осуществить проверку и коррекцию подготовленного материала и определить его соответствие содержанию доклада.</p>
	<p>Требования к содержательной части мультимедийной презентации</p> <p>Презентация – это инструмент предъявления визуального ряда, поэтому каждый слайд должен иметь простую, понятную структуру и содержать текстовые или графические элементы, несущие в себе зрительный образ как основную идею слайда. Цепочка образов должна полностью соответствовать логике презентации.</p> <p>Содержание презентации должно соответствовать теме доклада.</p> <p>Эффективность применения презентации зависит от четкости и продуманности ее структуры. Для построения структуры следует использовать классический принцип декомпозиции решения задачи, т.е. представлять каждую сложную идею как систему более простых идей.</p> <p>Информация, представленная на слайдах, должна учитывать зону актуального развития слушающих, обеспечивать зону их ближайшего развития, пробуждать познавательный интерес и способствовать развитию психических процессов.</p> <p>Информационная составляющая презентации должна поддерживаться ее эстетическими возможностями, которые не должны быть перенасыщенными и многослойными.</p> <p>Иллюстративный материал слайдов презентации должен быть современным и актуальным, решать задачи доклада.</p> <p>Оформление слайдов должно привлекать внимание аудитории, учитывая психологические особенности восприятия слушателей.</p> <p>Слайды нельзя перегружать ни текстом, ни картинками. Необходимо избегать дословного «перепечатывания» текста доклада на слайды - слайды, перегруженные текстом - не осознаются. Лучше изложить с необходимой точностью и полнотой часть информации, чем сообщить максимум сведений, которые не могут быть в полной мере осмыслены слушающими. Необходимо помнить, что человек моментально может запомнить немного: не более трех фактов, выводов, определений</p>
	<p>Оформление мультимедийной презентации</p> <p>1. Цвет. Цвет по-разному влияет и на первичное восприятие материала, на его запоминание, наконец, на состояние здоровья человека.</p> <p>Сочетание двух цветов – цвета знака и цвета фона – существенно влияет на зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и могут привести к стрессу (например, зеленые буквы на красном фоне).</p> <p>Цветовая схема презентации должна быть одинаковой на всех слайдах. На одном слайде рекомендуется использовать не более двух цветов: один – для фона, один – для текста, причем цвета должны сочетаться между собой.</p>

2. Фон. Фон является элементом заднего (второго) плана. Он должен выделять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. Любой фоновый рисунок повышает утомляемость глаз и снижает эффективность восприятия материала. Используйте однородный фон для слайдов (например, белый или серый), так как он не отвлекает внимание от основного содержания и не является раздражающим фактором. Цвет шрифта, оформление шаблона должны быть подобраны так, чтобы все надписи легко читались.

На восприятие цвета влияет и возраст человека: дети любят светлые и яркие тона, они гораздо чувствительнее к цвету, чем взрослые. Это же самое можно сказать и о пожилых людях.

3. Шрифт. Рекомендуется использовать так называемые рубленые шрифты (например, различные варианты Arial илиTahoma), причем размер шрифта должен быть довольно крупный. Предпочтительно не пользоваться курсивом или шрифтами с засечками, так как при этом иногда восприятие текста ухудшается. В некоторых случаях лучше писать большими (заглавными) буквами (тогда можно использовать меньший размер шрифта). Иногда хорошо смотрится жирный шрифт.

Не рекомендуется смешивать разные шрифты и злоупотреблять их цветовым оформлением. Очевидно, что заголовки набираются более крупным шрифтом.

4. Единый стиль оформления. Единство в выборе цвета слайдов презентации, шрифтов, расположения текста, заголовков, рисунков, использования таблиц и т.д. обеспечивает эстетическую составляющую презентации, а также психологический комфорт восприятия и усвоения информации. Вместе с тем, презентация не должна быть однотипной и монотонной, что достигается разумным разнообразием приемов оформления и содержания.

5. Расположение информации на странице. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Предпочтительно горизонтальное расположение материала.

6. Текст. Объем текста на слайде зависит от назначения презентации. С точки зрения эффективности восприятия текстовой информации, на одном слайде должно быть не более 7 - 10 строк. Слова и предложения – короткие. Временная форма глаголов – одинаковая. Минимум предлогов, наречий, прилагательных.

8. Графики, гистограммы, диаграммы и таблицы. При демонстрации таблиц, графиков, гистограмм или диаграмм можно использовать анимационный эффект, чтобы осуществлялось последовательное появление текстовой информации.

Диаграммы. Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Не следует размещать на одном слайде более 3-х круговых диаграмм.

Таблицы. Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. Таблицы с большим объемом информации следует размещать на нескольких слайдах (с сохранением заголовков) во избежание мелкого шрифта. Наиболее значимые фрагменты таблицы можно выделить цветом. Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде

	<p>графиков и диаграмм.</p> <p><i>Схемы.</i> Они в презентации позволяют наглядно представить системные отношения между различными компонентами, отобразить логику, упростить, символизировать образы изучаемых объектов, предметов или явлений. При создании схем на слайде важно учитывать следующее: количество элементов на схеме определяется не только назначением презентации, но и возможностями распределения произвольного внимания слушающих;</p> <p>схема должна располагаться в центре слайда, заполняя большую часть его площади;</p> <p>текстовая информация в схеме должна хорошо читаться;</p> <p>схема – это наглядный образ содержания, при выборе цветовой гаммы и конфигурации объектов схемы необходимо об этом помнить;</p> <p>эстетика схемы должна гармонично сочетаться с другими слайдами презентации.</p> <p><i>Рисунки, фотографии.</i> Рисунки и/или фотографии могут использоваться для иллюстрации теоретического материала и привлечения внимания к отдельным положениям темы. Они обеспечивают наглядно-образное представление содержания выступления. Необходимо помнить, что: рисунки и фотографии должны быть качественными, т.е. четкими, красочными, форматными и т.д.;</p> <p>они должны соответствовать текстовому содержанию; каждый рисунок или фотография должны быть подписаны;</p> <p>несколько рисунков (или фотографий) объединяют на одном слайде только при условии их сопоставления, в противном случае, следует придерживаться правила «один слайд – один рисунок»;</p> <p>дизайн рисунков и фотографий должен гармонично вписываться в содержание устного повествования.</p>
Подготовка к зачету	Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других источников, конспектов лекций, повторение материалов практических занятий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова" (РГХПУ им. С.Г.Строганова)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.02 «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования»

Направление подготовки 54.04.01 «Дизайн» Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 1-2

Семестр 1,2,3,

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	108	3
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	45	1,25
Форма аттестации		
Зачет: 1-2 семестр	27	0,75
Экзамен-3 семестр		
Всего	180	5,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»

По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:

Преподаватель

Смирнов А.Ю.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры Промышленного дизайна, протокол №12 от 16 июня 2025 г.

Зав. кафедрой, профессор

Монина Т.А.

Согласовано:

Протокол заседания Ученого совета РГХПУ им. С.Г. Строганова № 6 от 21 июня 2025 г.

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования» является формирование у магистров знаний и навыков создания целостных развивающихся во времени сценариев, визуальных сюжетов на основе средств монтажного повествования в контексте разрабатываемых кураторских проектов с целью создания профессионально грамотного визуального презентационного материала с использованием мультимедийных технологий, сценариев деятельности в рамках рекламно-информационных, образовательных и культурных проектов, подготовки презентаций.

Задачи дисциплины:

- изучение исторического опыта, теории и практики монтажного повествования;
- формирование навыков анализа визуальных проектов в контексте монтажного повествования, выявления тенденций развития монтажа, особенностей художественно-образного представления объектов дизайна в рекламно-презентационной деятельности;
- освоение базовых принципов методологии монтажного повествования;
- знакомство с этапами работы при создании монтажных проектов, функциональными обязанностями автора-разработчика в системе творческого коллектива;
- учет особенностей тематики, темпоритмических факторов, эмоционального воздействия при разработке продуктов кураторской деятельности с использованием инструментария монтажного повествования на визуальном и вербальном уровне;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.02 «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»

2) «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»

3) «Продюсерство и продвижение продуктов медиадизайна»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования» могут быть использованы при прохождении практик (*учебных, производственных*), для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины

ПК-3 - Способен вести эффективную коммуникацию в социокультурной, научно-образовательной и художественно-творческой сфере с целью популяризации знаний, научных и культурных достижений средствами творческого кураторского проекта с использованием комплекса презентационных технологий, включая и цифровые мультимедийные инструменты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК-3.1. Принципы сценарного и концептуально-смыслового построения кураторских проектов и медиа презентаций

- место и роль дизайнера-визуализатора, автора монтажного повествования в современной культуре, системе музейно-выставочной и информационно-образовательной деятельности;
- методологию создания кураторских продуктов с использованием средств монтажного повествования;
- основные научно-методологические и художественно-образные инструменты в области монтажного повествования.

Уметь:

ПК-3.2. Создавать целостные комплексные проекты, включающие различные медиа, а также презентации дизайн-проектов с использованием цифровых технологий и соответствующих компьютерных программ

- анализировать, выделять структуру построения проектов, использующих принципы монтажного повествования;
- разрабатывать собственные концепции визуальных сценариев на основе монтажного повествования;
- различать жанровые, функциональные, эстетические и стилевые особенности тех или иных проектов в области монтажного повествования;
- пользоваться различными способами визуализации при разработке монтажного повествования (включая как традиционные графические, так и цифровые технологии);
- планировать и осуществлять проекты монтажного повествования в своей кураторской деятельности;

Владеть:

ПК-3.3. способностью проводить публичную презентацию дизайн-проекта в медийном пространстве в производственно-технологической, организационно-управленческой, экспертно-консультационной и культурно-образовательной сферах

- терминологией, используемой для описания, анализа и разработки проектов монтажного повествования;
- навыками монтажного повествования;
- методикой разработки и планирования проектов в сфере музейно-выставочной и рекламно-презентационной и информационно-образовательной деятельности с использованием инструментов монтажного повествования;
- художественно-образными средствами монтажного повествования.

ПК -2 Способен разрабатывать на основе научных и проектно-художественных исследований проектную концепцию кураторского дизайн-проекта в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности (выставки, презентации, конкурсы, фестивали, культурно-просветительные программы и т.п.), разрабатывать художественную, содержательно-смысловую и организационную структуру гуманитарных

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК -2.1. Стратегию, этапы и методику ведения дизайн-проекта от постановки проектной задачи до формулировки концепции и планирования, организации и проведения социально-гуманитарного проекта с использованием всего арсенала аналоговых и цифровых проектных технологий, инструментов создания проектной документации

Уметь:

ПК-2.2. Разрабатывать инновационные концептуальные проектные предложения, визуализировать идею, выражать в форме проектно-художественного образа содержательно-смысловые, эстетические, гуманитарные особенности проекта с использованием всей знаний, умений, навыков проектной культуры и семиотических средств.

Владеть:

ПК -2.3. Методами оценки и корректировка проекта, адаптации и корректировки в соответствии с изменяющейся ситуацией и требованиями заказчика

4. Структура и содержание дисциплины «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Раздел 1. Знакомство с основными принципами монтажного повествования (Темы 1-3)	1	-	18		Практическая работа Авторская презентация
2	Раздел 2. Структура монтажного повествования (Темы 4-7)	1	-	18		Опрос, практическая работа
3	Раздел 3. Разработка историй средствами монтажного повествования (Темы 8-10)	2	-	36	36	Опрос, практическая работа
4	Раздел 4. Разработка проекта кинонарратива средствами	3	-	36	9	Съемка авторского видеоклипа с

	монтажного повествования в рамках кураторского проекта (Темы 11-16)					параллельным монтажом по одновременности и действия
	Итого:			36		Зачет

4.1. Содержание лекционных занятий (не предусмотрено)

4.2. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Формируемые компетенции
1	Раздел 1.	18	Обзор основных блоков, типов и элементов монтажного повествования Тема 1. Монтаж как способ визуального повествования. Авторская презентация Тема 2. Формы и типы монтажного повествования Тема 3. Материалы и технологии монтажного повествования	ПК-2 ПК-3
2	Раздел 2.	18	Исследование форматов и тайминга монтажного повествования Тема 4. Нарратив и монтажное повествование Тема 5. Блоки и элементы монтажного повествования Тема 6. Формат монтажного повествования Тема 7. Тайминг монтажного повествования	ПК-2 ПК-3
3	Раздел 3.	36	Разбор монтажно-композиционного решения фильмов Тема 8. «Видимый» и «невидимый» монтаж в системе киноязыка Тема 9. Особенности восприятия и передачи кинопространства средствами монтажного повествования Тема 10. Формально-композиционное решение кадра и принципы монтажного повествования	ПК-2 ПК-3
4	Раздел 4.	36	Презентации самостоятельных работ студентов	ПК-2 ПК-3

			<p>Тема 11. Основные типовые элементы монтажного повествования</p> <p>Тема 12. Жанры монтажного повествования в контексте разрабатываемого кураторского проекта</p> <p>Тема 13. Форма презентации аудиовизуальных аттракционов и анимации</p> <p>Тема 14. Разработка плана монтажного повествования</p> <p>Тема 15. Монтажное повествование как инструмент планирования культурно-просветительской и выставочной деятельности</p> <p>Тема 16. Актуальные тенденции в развитии киноязыка в контексте монтажного повествования</p>	
	ИТОГО	108		

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Планирование монтажной фразы на основе документального события	18	Индивидуальное задание	ПК-3
Покадровый разбор фильмов	18	Индивидуальное задание	ПК-3
Съемка авторского видеоклипа с параллельным монтажом по одновременности действия и по метафоре.	9	Индивидуальное задание	ПК-3
ИТОГО	45		
Контроль (экзамен)	27		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- Видеоклип на тему «Автопортрет»
- Покадровый разбор хроникальных фильмов Дзиги Вертова
- Покадровый разбор эпизода художественного фильма (по выбору)
- Анализ длительности кадра в художественном фильме (по выбору)
- Типы движения в кадре
- Типы движения в кадровом пространстве

- Варианты построения монтажных стыков на основе одновременного действия (подобие, аналогия, парафраз)
- Варианты построения монтажных стыков на основе визуальной метафоры (подобие, аналогия, парафраз)

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «**Основы киноязыка. Практика монтажного повествования**» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-30

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Посещение практических занятий – 20 баллов.

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

<i>Сумма набранных баллов</i>	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

При изучении указанной дисциплины **«Основы киноязыка. Практика монтажного повествования»** в 1 семестре предусмотрены практические работы, контрольные вопросы, зачет, экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования»

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Методология НИР» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Литвина, Т. В. Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. — (Университеты России). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/444485> (дата обращения: 16.04.2021).
2. Норштейн Юрий. Снег на траве. Лекции по искусству анимации. - Москва.: ВГИК, 2005.
3. Юров, Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии. – М.: ВГИК, 1989. – 82 с.
4. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика. Учебник и практикум для ВУЗов. Под редакцией А. Н. Лаврентьева. М., Юрайт, 2019 <https://urait.ru/book/cifrovye-tehnologii-v-dizayne-istoriya-teoriya-praktika-515504?ysclid=ln6i85z74r950469598>
5. Цифровое искусство: история, теория, практика. Под ред. А.Н. Лаврентьева. М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2016. Учебное пособие в электронном виде
6. Эйзенштейн С.М. «Монтаж» 1938. Избр. произвед. В 6-ти томах. (гл. ред. Юткевич С.И. М., 1964) т.6.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Автюшенко А. Л. Стрелков С. В. *Мультимедиа и компьютерная графика в цифровом искусстве.*; под ред. проф. В. М. Иванова — М. : Аватар, 2015. Учебное пособие в электронном виде
2. Кракауэр З. «Природа фильма. Реабилитация физической реальности» (М.. «Искусство», 1974).
3. Лотман Ю. «Семиотика кино и проблемы киноэстетики». (Таллин «Ээсти Раамат». 1973)
4. Осадчук М.А. Творческая анимация. Видеопрезентация проекта. Учебное пособие. – Красноярск: СФУ, 2016. Учебное пособие в электронном виде.
5. Современное российское искусство - языком анимации. – Санкт-Петербург, Русский музей, 2019. 120 с.
6. Солин Анатолий Иванович, Пшеничная Инна Александровна. Задумать и нарисовать мультфильм. Учебное пособие. – Москва: Прометей, 2020, 300 с.
7. Уильямс Ричард. Аниматор: набор для выживания. Секреты и методы создания анимации, 3D-графики и компьютерных игр. – Москва, Эксмо, 2018

9.3. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru Электронно-библиотечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г. Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

<http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

<http://www.russianculture.ru> – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры...

<http://www.aki-ros.ru> – Агентство культурной информации. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

- 1 комплект электронных презентаций/слайдов,
2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)
- 3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г.Строганова)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1. В.01 «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Направление подготовки 54.04.01«Дизайн»

Профиль подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы Промышленный дизайн

Курс 1,2,3

Семестр 1,2,3,4,5

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	10	0,28
Практические занятия	432	7,05
Семинарские занятия	-	-
Лабораторные занятия	-	-
Самостоятельная работа	252	3,42
Форма аттестации Зачет с оценкой: 5,6 сем. Экзамен/зачет: 1, 2, 3, 4, 5 сем КП: 67	81	2,25
Всего	684	19

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13 августа 2020г по направлению 54.03.01 «Дизайн»

Примерная программа по дисциплине отсутствует.
По профилю «Промышленный дизайн» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчики программы:

Профессор, д. иск.

Лаврентьев А.Н.

Зав. кафедрой, к. иск.

Монина Т.А.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры
Промышленного дизайна, протокол №12 от 16 июня 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Ученого совета РГХПУ им. С.Г. Строганова № 6
от 21 июня 2025 г.

Проректор по учебной
работе и
стратегическому
развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

Содержание

1. Цели освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ООП.....	5
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).....	5
4. Структура и содержание дисциплины (модуля).....	8
5. Фонд оценочных средств.....	14
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).....	16
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).....	18
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	18

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов» является формирование у магистров профессиональных компетенций и навыков проектной деятельности при разработке кураторских проектов на основе целостного системного представления об использовании базовых принципов концептуального проектирования в дизайне при создании самостоятельных творческих проектов в области музейно-выставочной экспозиции, организации и проведения конкурсов, выставочных проектов и презентаций в сфере дизайна, подготовки информационно-издательских проектов как в области печатной продукции, так и в цифровой среде.

Освоение навыков и методологии концептуальной проектной деятельности осуществляется путем поэтапной разработки авторских кураторских проектов, включающих все необходимые элементы и документацию (бриф и техническое задание, формулировку концепции, выбор состава, планирование и реализация проекта и сопутствующих мероприятий, учет особенностей аудитории, специфики объектов и т.д.). Курс нацелен на подготовку будущего выпускника магистратуры к решению профессиональных задач в сфере дизайна, связанных с разработкой, планированием и реализацией выставочных, информационных, культурно-просветительских проектов в сфере дизайна, с использованием методов системного планирования, сценарного моделирования и мультимедийных технологий.

Задачами дисциплины являются:

научно-исследовательская:

- формирование навыков аналитической работы с источниками профессиональной литературы, анализировать результаты достижений современной теории и практики в области цифрового проектирования
- обучение методике проведения самостоятельных исследований, связанных с предпроектной деятельностью;
- развитие навыков организации и демонстрации результатов аналитической, научной и проектной деятельности

- изучение исторического опыта, теории и практики экспозиционного дизайна, создания презентаций и культурно-информационных проектов в сфере дизайна;
- формирование навыков анализа кураторских проектов, выявления тенденций развития, особенностей художественно-образного представления объектов дизайна в сфере кураторской деятельности в ходе разработки концептуального проекта;

информационно-коммуникативная:

- обучение пользованию современными технологиями сбора необходимой для проектирования информации, электронными ресурсами Интернета, информационными базами;
- обучение методам проектной работы, с использованием современных цифровых технологий
- учет особенностей тематики, организационно-технологической и продюсерской составляющих деятельности дизайн-куратора;

- изучение вклада Строгановской школы в развитие современной кураторской деятельности в сфере изобразительного и декоративного искусства, дизайна и архитектуры.

проектная:

- на основе различных культурологических, экономических, социальных и т.п. факторов сформировать четкое представления о процессе постановки проектной цели.
 - обучение методике проектирования цифровых объектов
 - приобретение навыков комплексного, системного подхода в проектировании виртуальных образов и процессов
 - обучение высокопрофессиональному ответственному подходу к проектированию виртуальных образов и последующей их практической реализации;
 - развитие «дизайн-мышления» и «проектной интуиции» при разработке концептуальных, экспериментальных и инновационных идей;
 - раскрытие индивидуального творческого потенциала при визуализации своей концепции, используя все разнообразие средств цифровых технологий.
- освоение базовых принципов методологии кураторской деятельности и основных элементов кураторского проекта;
 - знакомство с этапами работы дизайн-куратора, его функциональными обязанностями в системе творческого коллектива;
 - формирование навыков экспертно-аналитической деятельности в сфере дизайна и концептуально-образного представления тематики кураторского проекта;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. Табл. 1

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. Табл. 1	
Профессиональный цикл Вариативная часть	Б1.2.2
2.1	<p>Требования к предварительной подготовке обучающегося: Модули бакалавриата: Требования к предварительной подготовке обучающегося: Модули бакалавриата: Введение в специальность, Основы композиции, Проектирование, Конструирование, Макетирование, Пропедевтика, Основы типографики, Скетчинг, Информационные технологии в дизайне, История искусств, История дизайна, науки и техники</p>
2.2	<p>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: Модули Магистратуры: Теория и история цифрового искусства, Сценография цифрового искусства, Инфографика, Цифровое программирование, Цифровое моделирование и визуализация научных данных, Инструменты моделирования цифрового пространства, Цифровой контент и экранные виды коммуникаций, Интерактивные цифровые технологии, Учебная технологическая практика, Производственная педагогическая практика, Научно-исследовательская практика, Производственная преддипломная практика, ВК</p>

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). Табл. 2

(ОК-2) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

Уровень

Знать: основы безопасности и порядок действий при нестандартной ситуации
Уметь: использовать свои навыки по планированию и предлагать решения по выходу из нестандартной ситуации, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть: навыками планирования и выполнения намеченных действий, понимая свою социальную и этическую ответственность за принятые решения.

(ОПК-6) способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанные со сферой деятельности

Уровень

Знает:
 - возможности использования цифровых технологий применительно к современной художественной и дизайнерской практике;
 - технологии использования современных коммуникативных средств
Умеет:
 - использовать информационные технологии для развития профессиональной деятельности, постоянно пополняя багаж новых знаний в смежных областях;
 - выбирать наиболее подходящие для проектной работы цифровые технологии;
 - применять современные цифровые технологии в проектной и информационно-коммуникативной деятельности
Владеет:
 - необходимыми навыками обработки собранных данных с применением современных цифровых технологий;
 - навыками систематизации информации в сфере предпроектных и проектных аналитических исследований

(ОПК-8) Готовность следить за предотвращением экологических нарушений

Уровень

Знает:
 - особенности экологического восприятия и систематизации при создании цифровых объектов
Умеет:
 - применять современные инновационные технологии для создания цифровых объектов с учетом экологии восприятия виртуальных образов
Владеет:
 - методикой комплексного системного проектирования в области создания цифровых объектов с учетом экологических факторов восприятия

(ПК-3) Способность к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение; готов к самостоятельному созданию художественного образа, разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи

Уровень	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перспективные направления развития искусства и дизайна цифровой среды - особенности систематизации при создании цифровых объектов - методику концептуального цифрового проектирования <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять системный подход в проектировании сложных виртуальных систем и объектов - применять современные инновационные технологии для создания цифровых объектов <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой комплексного системного проектирования в области создания цифровых
<p>(ПК-5) готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике</p>	
Уровень	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - запросы и проблемы современного дизайна и уметь прогнозировать запросы будущего - современную отечественную и зарубежную практику концептуального проектирования <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать с техническими документами - реализовывать проектную идею на практике, внедрять готовый проект <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целостным представлением о концептуальном проектировании - перспективным мышлением - навыками применения различных подходов к выполнению проекта
<p>(ПК-6) готовность демонстрировать наличие комплекса информационно-технологических знаний, владение приемами компьютерного мышления и способность к моделированию процессов, объектов и систем, используя современные проектные технологии для решения профессиональных задач</p>	
Уровень	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности синтеза искусств и технологий при создании цифровых объектов <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать видеопрезентацию используя различные графические редакторы: пакет Adobe, 3ds Max, и др. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - практическим опытом в области применения инновационных цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • содержание и структуру предпроектных и проектных исследований; • методы предпроектного анализа; • теоретические основы композиционного построения в цифровой среде; • основные формообразующие методы проектирования цифровых объектов; • приемы организации цвета и света в цифровых • особенности инновационных технологических процессов применительно к созданию цифровых объектов
3.2	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пользоваться приемами работы с цифровыми информационными ресурсами; • ставить и решать основные типы проектных задач, связанных с цифровой средой на уровне концепции; • разрабатывать систему пространственно-средовых объектов и комплексов высокой степени сложности, включая дизайн средовых процессов; • создавать объекты в соответствии с художественно-образными, конструктивными и технологическими требованиями; • творчески и ответственно с точки зрения дизайна решать весь комплекс социальных, экономических, эстетических, функциональных и конструктивно-технологических задач при создании цифровых объектов • проводить фотосессию в соответствии с поставленной проектной задачей; • выполнять в разных графических техниках как ручной, так и цифровой при подаче своей концепции; • создавать видео презентацию и видео инсталляцию проекта используя различные графические редакторы • применять в проектных разработках современные инновационные технологии; • применять в учебной проектной деятельности и в дальнейшей практической работе достижения научно-технического прогресса; • проявлять способность охватывать ситуацию масштабно, мыслить нестандартно, находить многовариантные решения поставленных задач.
3.3	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • широким спектром художественных средств и проектных методов; • пространственным воображением и изобретательностью; • методами конструирования и моделирования виртуальных объектов; • осмыслением поставленных проектных творческих задач, созданием «проектной концепции»; • практическими навыками решения проектных задач; • основными законами композиции в цифровом дизайне и его визуализации;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). Табл. 3

Код раздела, темы	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции	Аудиторная/ самостоятельная

Раздел 1.	Формирование базовых профессиональных навыков в сфере кураторской деятельности и знакомство с ее научно-исследовательскими и проектными составляющими	1 курс / 1 семестр	144/36	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 1.	Знакомство с художественно-образными и семантическими составляющими темы				
Тема 2.	Сбор материала по теме из области проектно-художественного творчества	1 курс / 1 семестр	36/4	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 3.	Определение направления разработки и основных содержательных блоков проекта	1 курс / 1 семестр	36/12	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 4.	Определение сценария развития кураторского проекта, его жанровых особенностей и места проведения	1 курс / 1 семестр	36/12	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 5.	Создание видео-презентации по аналитическому обзору и представление концепции проекта	1 курс / 1 семестр	36/8	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ Самостоятельная

Раздел 2. Тема 6.	Концептуальная разработка кураторского проекта в сфере дизайна Формулировка проблемы, выбор тематического направления кураторского проекта	1 курс / 2 семестр	144/36	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	. Аудиторная/ самостоятельная
Тема 7.	Адресная конкретизация пользовательской аудитории кураторского проекта	1 курс / 2 семестр	36/4	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 8.	Анализ и рецензирование аналогов в сфере разработки кураторских проектов	1 курс / 2 семестр	36/8	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 9.	Определение общей структуры проекта	1 курс / 2 семестр	36/12	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 10.	Презентация концепции проекта с включением анализа проблемной ситуации, аналогов, схемами-таблицами по выбору пользовательской аудитории	1 курс / 2 семестр	36/12	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Раздел 3. Тема 11.	Проектно-художественная идея и жанровая специфика кураторского проекта Анализ специфики художественного и проектного языка выбранной сферы и жанра кураторского проекта	2 курс / 1 семестр	144/180	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная

Тема 12.	Обоснование выбора жанровой принадлежности кураторского проекта	2 курс / 1 семестр	24/48	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 13.	Определение общей структуры проекта	2 курс / 1 семестр	48/60	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 14.	Презентация жанрового выбора кураторского проекта.	2 курс / 1 семестр	72/72	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Раздел 4. Тема 15.	Разработка программы и структуры кураторского проекта Детализация структуры проекта	2 курс / 2 семестр	144/180	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 16.	Выбор и подготовка списка объектов для включения в кураторский проект	2 курс / 2 семестр	24/48	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 17.	Определение конкретного места проведения кураторского проекта	2 курс / 2 семестр	48/60	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная

Тема 18.	Презентация структуры проекта и состава объектов, предложения по использованию конкретной территории и сценарной составляющей проведения мероприятий .	2 курс / 2 семестр	72/72	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Раздел 5. Тема 19.	Комплексная разработка и презентация кураторского проекта Детализация структуры проекта. Выбор и подготовка списка объектов для включения в кураторский проект	3 курс / 1 семестр	144/180	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 20.	. Определение конкретного места проведения кураторского проекта с анализом и выбором экспозиционных технологий и средств	3 курс / 1 семестр	24/48	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 21.	Разработка информационного и ивент-сопровождения проекта. Выбор тематики сопутствующих мероприятий и подбор специалистов для их проведения.	3 курс / 1 семестр	48/60	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 22.	Презентация проекта с включением всех элементов: обоснование, концепция, состав и место проведения, жанр, сопутствующие мероприятия, .	3 курс / 1 семестр	72/72	(УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3)	Аудиторная/ самостоятельная

- **Примечание**

В процессе научной и проектной деятельности

Предполагается проведение выездных занятий: МАММ, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Центр Авангард на Шаболовке и другие музейные и выставочные объекты.

Основные разделы и темы курса:

Раздел 1. Формирование базовых профессиональных навыков в сфере кураторской деятельности и знакомство с ее научно-исследовательскими и проектными составляющими

Тема 1. Знакомство с художественно-образными и семантическими составляющими темы.

Тема может быть выбрана исходя из представления в виде кураторского проекта наиболее общих пространственно-временных и формообразующих понятий и категорий. Проводится анализ содержания на образно-пластическом и смысловом уровне, анализе различного рода текстов.

Тема 2. Сбор материала по теме из области проектно-художественного творчества Определение направления разработки и основных содержательных блоков проекта.

Сравнение образно-художественных подходов к теме в различных видах искусства, анализ визуально-пластических принципов и выявление общих структурно-семантических признаков.

Тема 3. Определение сценария развития кураторского проекта, его жанровых особенностей и места проведения

Изучение художественно-образного потенциала материала в контекста существующих пространственных и тематических решений выставок

Тема 4. Создание видео-презентации по аналитическому обзору и представление концепции проекта

Приведение исследовательского и проектно-аналитического материала к единой форме презентации проекта.

Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики.

Раздел 2. Концептуальная разработка кураторского проекта в сфере дизайна

Тема 5. Формулировка проблемы, выбор тематического направления кураторского проекта

Анализ проблемной ситуации в сфере культуры, рекламы, развития дизайна, которая может быть решена средствами планируемого кураторского проекта, определение потенциального заказчика проекта.

Тема 6. Адресная конкретизация пользовательской аудитории кураторского проекта

Выбор «ключевых героев» - основной зрительской и посетительской аудитории. Определение основных тем, которые могут интересовать аудиторию и способствовать ее культурному, профессиональному развитию.

Тема 7. Анализ и рецензирование аналогов в сфере разработки кураторских проектов

Выбор близких по теме кураторских проектов из практики кураторской деятельности, анализ проектных идей, лежащих в основе реализованных проектов, составление шкалы оценок кураторских проектов и профессионального рейтинга.

Тема 8. Определение общей структуры проекта

Определение состава проекта, принципа взаимосвязи основных элементов необходимых для реализации (финансирование и база, характер и объем экспозиции, реклама, сопутствующие события)

Тема 9. Презентация концепции проекта с включением анализа проблемной ситуации, аналогов, схемами-таблицами по выбору пользовательской аудитории
Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики.

Раздел 3. Проектно-художественная идея и жанровая специфика кураторского проекта

Тема 10. Анализ специфики художественного и проектного языка выбранной сферы и жанра кураторского проекта

Исследование взаимосвязи современной визуальной культуры и образно-художественного потенциала разрабатываемого кураторского проекта, анализ влияния современного искусства на характер и содержание разрабатываемых кураторских проектов и методы экспонирования.

Тема 11. Обоснование выбора жанровой принадлежности кураторского проекта.

Эскизные предложения по проведению разрабатываемого кураторского проекта в различных форматах и жанрах с целью выбора оптимального решения или комбинаций.

Тема 12. Определение общей структуры проекта

Определение общей структуры проекта исходя из выбранной жанровой специфики, объем работ, составление сметы, расчет стоимости работ и материалов

Тема 13. Презентация жанрового выбора кураторского проекта.

Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики.

Раздел 4. Разработка программы и структуры кураторского проекта

Тема 14. Определение структуры проекта

Определение ключевых моментов кураторского проекта и их взаимосвязи с другими элементами (презентационное пространство, вводные материалы и пространства, способы общения со зрителями и участниками, состав исполнителей и характер сопутствующих мероприятий)

Тема 15. Текстовая часть кураторского проекта. Выбор и подготовка списка объектов для включения в кураторский проект

Анализ и выбор конкретных объектов для демонстрации и презентации в рамках кураторского проекта. Составление списка, оценка состояния объектов, требований к их хранению, перевозке, экспонированию.

Тема 16. Определение конкретного места проведения кураторского проекта с анализом и выбором экспозиционных технологий и средств

Анализ географических, топографических, пространственно-планировочных решений ситуации, в которой планируется проведение мероприятий, оценка влияния природно-климатических условий, времени года, времени суток.

Тема 17. Презентация структуры проекта и состава объектов, предложения по использованию конкретной территории и сценарной составляющей проведения мероприятий.

Определение характера дополнительных материалов и создание сувениров для посетителей.

Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики.

Раздел 5. Комплексная разработка и презентация кураторского проекта

Тема 18. Детализация структуры проекта: формирование имиджа

Окончательное определение и составление списка объектов. Выбор ключевых презентационных объектов, представляющих «лицо» кураторского проекта

Тема 19. Рекламно-информационная составляющая кураторского проекта.

Подготовка текстов экспликаций и рекламных материалов для прессы. Подбор авторов для составления каталога, подготовки презентаций, конференций, круглых столов в рамках мероприятия.

Тема 20. Разработка ивент-сопровождения проекта.

Выбор тематики сопутствующих мероприятий и подбор специалистов для их проведения.

Использование возможностей театрализации и интерактивных технологий.

Тема 21. Презентация проекта с включением всех элементов: обоснование, концепция, состав и место проведения, жанр, сопутствующие мероприятия.

Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики, отражающие основные теоретические и практические выводы проделанной проектной работы

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. Табл. 4

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) составлен в соответствии с интерактивными формами проведения занятий: оценка участия в натуральных обследованиях, презентации результатов исследований.

Вид занятий: <i>практическое, самостоятельное</i>		
Шкала оценки	Предлагаемые формы контроля	Предлагаемые сроки проведения контрольной оценки

Аттестован/ не аттестован	Выполнение всех заданий, заявленных в программе дисциплины, посещение аудиторных занятий и активная работа на занятиях	Текущие аттестации на занятиях и рубежные аттестации в соответствии с приказом по академии. Промежуточные аттестации (экзамен) в конце 1, 2, 3 семестров
100-бальная система оценки	Суммарная оценка всех видов учебной активности:	
20 баллов	Посещение всех аудиторных занятий	
20 баллов	Предпроектный анализ	
20 баллов	Проектирование	
20 баллов	Визуализация	
20 баллов	Экзамен (Итоговый просмотр)	

Раздел 1. Формирование общей структуры информационного продукта. Коды формируемых компетенций в соответствии с ФГОС ВО (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3).

Задание 1. Аналитический обзор существующих материалов и аналогов, связанных с общим направлением будущей проектной работы.

Источники – Литература библиотеки МГХПА им. С.Г.Строганова, Интернет ресурсы, выставки по тематике проектирования и сопредельным областям.

Задание 2. На основе материалов первого этапа конкретизация выбранного направления проектирования.

Источники – Литература библиотеки МГХПА им. С.Г.Строганова, Интернет ресурсы.

Задание 3. Анализ возможностей использования в выбранном направлении проектирования средств цифровой реализации будущего проекта

Источники – Литература библиотеки МГХПА им. С.Г.Строганова, Интернет ресурсы, выставки по тематике проектирования и сопредельным областям.

Задание 4. Итоговый аналитический отчет по проработанному материалу с выходом на итоговую проектную задачу

Источники – Литература библиотеки МГХПА им. С.Г.Строганова, Интернет ресурсы.

Раздел 2. Проектирование.

Коды формируемых компетенций в соответствии с ФГОС ВО (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3).

Задание 5. Концептуальные предложения по формированию проекта в целом

Задание 6. Аналитический обзор собранного материала с выходом на конкретного пользователя

Задание 7. Полное формирование сценарной части проекта, эскизная проработка отдельных составляющих проекта

Задание 8. Сбор подготовленных фрагментов проекта

Раздел 3. Видео-инсталляция проектной концепции. Коды формируемых компетенций в соответствии с ФГОС ВО (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3).

Задание 9. Утверждение проектной идеи и итогового сценария, итоговые аналитические схемы и таблицы, итоговые раскадровки действия по утвержденному сценарию

Задание 10. Технологическая проработка проекта с применением инновационных цифровых технологий.

Рекомендуемые программы: Adobe After Effects CS6, SketchUp, Adobe Premiere Pro CS6, Cinema 4d R15 или Autodesk 3ds Max 2014 (V-ray).

Задание 11. Итоговый монтаж проектной видео-инсталляции

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие (Б., БКГ им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 1999) 392 с.
2. Дизайн выставок. – М. : Рип-Холдинг, 2006.
3. Колейчук .Ф. Кинетизм. (М., Галарт, 1994) 160 с.
4. Лаврентьев А. Н. История дизайна: Учебное пособие. М: Гордарики, 2006.
5. Миллерсон Дж. Телевизионное производство.(пре. С англ. Л.С.Волковой, Ю.В.Волковой под ред. В.Г. Маковеева, М., ГИТР: Флинта, 2004) 568 с
6. Методические рекомендации к программе «Цифровое проектирование» - М.МГХПА им. С.Г. Строганова
7. О'Нил. Культура кураторства и кураторство культур (ы). – М.: Ад Маргинем, 2015.
8. Обрист, Ханс Ульрих. История кураторства. – М.: Ад Маргинем, 2012.
9. Обрист, Ханс Ульрих. Пути кураторства. – М.: Ад Маргинем, 2016.
10. О'Догерти, Брайан. Внутри белого куба. – М.: Ад Маргинем, 2015.
11. Осмысляя современное кураторство. – М.: Ад Маргинем, 2015.
12. Хант Ли. Основы телевизионного брендинга и эфирного промоушен.(М., «Галерея», 2003) 150 с.
13. Шуберт, Крастен. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. – М.: Ад Маргинем, 2016.
14. Эйзенштейн С.М. Строение фильма (некоторые проблемы анализа произведений экрана, М., 1984)
15. Эйзенштейн С.М. Монтаж 1938. Избр. произвед. В 6-т (гл. ред. Юткевич С.И. М., 1964)
16. Эксперимент в дизайне: учеб. Пособие / сост. А. Лаврентьев. – М.: ИД Университетская книга , 2010

Дополнительная литература:

3. Авангардная музеология. – М.: Ад Маргинем, 2015.
4. Аветисян Д.А. Императив пространства. М.: 2015
5. Бергер Дж. Искусство видеть. – М.: Клаудберри, 2012
6. Бишоп, Клэр. Радикальная музеология, или так ли уж «современны» музеи современного искусства? – М.: Ад Маргинем, 2014.
7. Визуальная культура - визуальное мышление в дизайне. – М.: 1990
8. Воронов Н., Шестопал Я. Эстетика техники. – М.: 1972
9. Воронов Н.В. Суть дизайна. 56 тезисов русской версии понимания дизайна. - М.: Грантъ, 2002
10. Динамическая и кинетическая форма в дизайне. (Метод, материалы ред С.О.Хан-Магомедов. - М., 1989). - 28 с
11. Идема, Йохан. Как ходить в музей. – М.: Ад Маргинем, 2016.
12. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. (Спб., Азбука-классика, 2004) 240 с.
13. Кантор К.Н. – Красота и польза – М.1967
14. Киттлер Ф. Оптические медиа, Логос, Гнозис 2009.
15. Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры. М., 2000
16. Маклюен М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. (пер. с англ. В.Г.Николаева, М., Жуковский «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003) 464 с.
17. Мифология медиа. Серия «Очерки визуальности». – М.: Новое литературное обозрение. 2013.
18. Сибрук, Джон. Nobrow: Культура маркетинга. Маркетинг культуры. – М.: Ад Маргинем, 2015.
19. Сидоренко В.Ф. Эстетика проектного творчества. – М.: 2007
20. Сидоренко В.Ф. Эстетика проектного творчества. Смысл и абсурд. - В кн.: Проблемы дизайна 4. – М.: Пинакотека, 2007
21. Стор И.Н. Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов. (М., МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003) 296 с.
22. Художественная коммуникация и семиотика (сб.статей) (М., Наука, 1986) 231с

6.2. Электронные ресурсы

1. Информационный портал www.design-mania.ru
2. Информационный портал www.cdrpro.ru
3. Информационный портал www.grafgip.ru
4. Информационный портал www.redactoram.ru
5. Информационный портал www.vgraphics.ru
6. Информационный портал www.vectora.ru
7. Информационный портал www.3dRay.ru
8. Информационный портал www.adobe.com
9. Информационный портал www.hronogfag.ru
10. Информационный портал www.photoshop-master.ru
11. Информационный портал www.rugraphics.ru
12. Ресурс www.youtube.com

6.3. Перечень программного обеспечения

Программы пакетов Adobe After Effects CS6, ScetchUp, Adobe Premiere Pro CS6, Cinema 4d R15 или Autodesk 3ds Max 2014 (V-ray). Стандартные демонстрационные программы, обеспечивающие воспроизведение средств фото презентаций и видео проекционных материалов (ppt, pptx, avi и др.)

6.4. Перечень информационных справочных систем

Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru: [Психологическая энциклопедия](#); [Большая Советская энциклопедия](#); [Современная энциклопедия](#); [Большой энциклопедический словарь](#); [Художественная энциклопедия](#); [Энциклопедия культурологии](#); [Постмодернизм. Словарь терминов](#).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудитории со столами по количеству студентов, оборудованные проекционной техникой (компьютером, экраном и проектором), а также персональными компьютерами для каждого студента с возможностью выхода в Интернет.

Бумажные литературные информационные источники, Интернет-источники, фонды кафедры «Промышленный дизайн», тематические проектные видео-презентации. Лекционные занятия, мастер-классы и т.д.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации к Разделу 1.

Формирование общей структуры информационного продукта.

Задание 1. Аналитический обзор существующих материалов и аналогов, связанных с общим направлением будущей проектной работы. Знакомство с принципами, методами и актуальными цифровыми технологиями в направлении будущей темы проектирования.

Задание 2. На основе материалов первого этапа конкретизация выбранного направления проектирования. Анализ существующей ситуации, осознание целей и ориентиров проектирования, конкретизация проектных задач.

Задание 3. Анализ возможностей использования в выбранном направлении проектирования средств цифровой реализации будущего проекта. Сбор и обработка информации по различным способам и технологиям цифровой подачи материала.

Задание 4. Итоговый аналитический отчет по проработанному материалу с выходом на проектную задачу.

Форма подачи материала по первому разделу - видео-презентация включающая в себя весь объем собранного и проработанного материала, подборка графического и текстового материала – формат А3.

Методические рекомендации к Разделу 2.

Проектирование

Задание 5. Концептуальные предложения по формированию проекта в целом

Разработка сценария будущего проекта. Формулирование его образной составляющей. Текстовое описание, эскизные раскадровки

Тема 6. Аналитический обзор собранного материала с выходом на конкретного пользователя.

Тема 7. Полное формирование сценарной части проекта, эскизная проработка отдельных составляющих проекта

Детальная разработка сценарного решения и итоговые раскадровки различных частей проекта с учетом временной характеристики, цветовых, световых и композиционных решений.

Тема 8. Сбор подготовленных фрагментов проекта

Форма подачи – видео-презентация и брендбук формат А3,

Методические рекомендации к Разделу 3.

Видео-инсталляция проектной концепции.

Тема 9. Утверждение проектной идеи и итогового сценария

Представление итоговых аналитических схем и таблиц, итоговые раскадровки действия по утвержденному сценарию.

Тема 10. Технологическая проработка проекта с применением инновационных цифровых технологий.

Тема 11. Итоговый монтаж проектной видео-инсталляции

Рекомендуемые программы: Adobe After Effects CS6, SketchUp, Adobe Premiere Pro CS6, Cinema 4d R15 или Autodesk 3ds Max 2014 (V-ray).

В результате изучения дисциплины магистр получает знания и опыт работы со специальной и научной литературой, умение и навыки по разработке проектной темы с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы.

Магистр в процессе освоения дисциплины осваивает постановку и решение основных типов проектных задач, связанных с виртуальной средой на уровне концептуального проектирования.

В процессе работы над проектом магистр совершенствует приемы и методы пространственного воображения, развивает изобретательность, творческую интуицию и фантазию, подкрепляя знакомством с информацией о новейших разработках и исследованиях по профилю “Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза”.

НИИУ им. С.Г. Строганова
1 8 2 5

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.03 «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»

Направление подготовки 54.04.01 «Дизайн»

Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 1

Семестр 1,2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	72	2
Практические занятия		
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	72	1,6
Форма аттестации Зачет с оценкой: 1, 2 семестр	4	0,4
Всего	144	4

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»

По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:
Преподаватель

Лаврентьева Е.А.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры Промышленный дизайн, от 12 июня 2025 г. протокол № 12

Зав. кафедрой, профессор

Монина Т.А.

Согласовано:

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами» является формирование у магистров на основе представленных на лекциях материалов по истории культуры, искусства, науки, техники и дизайна, а также знаний в области мультимедийного искусства и информационных технологий - представления об основных особенностях работы куратора при создании экспозиционно-выставочного пространства. Научить видеть объект искусства и дизайна как сочетание множества факторов (включая и влияние развития технологии, технологических циклов), впечатлений, творческих авторских особенностей художника. Ознакомить с понятием «проектная культура» для более точного и чуткого отношения дизайнера-куратора к исследуемому объекту. Научить различать факторы, формирующие визуальный облик того или иного художественного проекта в их взаимодействии. Проследить на примере различных жанров и эпох искусства тягу к синтезу различных средств образной выразительности, созданию художественной целостности, сочетающей в себе визуальные, тактильные, звуковые, кинетические и технологические элементы. Создать необходимую базу для дальнейшего научного исследования и написания итоговой квалификационной работы.

Задачи дисциплины:

- сформировать представление об актуальных информационных и мультимедийных технологиях;
- в контексте развития культуры, искусства и дизайна показать, как формируются жанры искусства, сочетающие в себе множество средств художественной выразительности (образ, звук, движение, жест);
- на историческом и современном материале продемонстрировать актуальные тенденции как в художественном процессе (акт творчества), так и искусствоведческой и музейно-выставочной практике (акт исследования);
- выработать навыки аналитической оценки произведений мультимедийного и информационного искусства;
- закрепить на практике умение находить параллели и точки соприкосновения в различных жанрах и эпохах искусства; научить анализировать объект искусства как элемент единого поля культуры, работать со сценарием будущей выставки, опираясь на новейшие информационные и цифровые технологии;
- сформировать основные общекультурные, общие профессиональные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать художественно-исторические процессы.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.06 «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих

дисциплин:

1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»

2) «История и теория кураторской деятельности»

3) «Продюсерство и продвижение продуктов медиадизайна»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами» могут быть использованы при прохождении практик (*учебных, производственных*), для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

УК-1.1 - Знает опыт решения аналогичных задач в истории исследовательской, проектной деятельности, принципы построения классификаций, типологий и систем, проводить сравнительный анализ проектных и художественных решений;

УК-1.2 - Умеет выделять факторы, влияющие на проектные и художественные решения, проводить сравнительный анализ и выстраивать системы и классификации вариантов;

УК-1.3 - Владеет навыками анализа явлений в сфере культуры, искусства и дизайна, а также системно-типологическим проектным мышлением;

ОПК-1 - Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-1.1 - Знает принципы построения истории дизайна и истории искусства, основные культурно-исторические периоды, стили и стилевые направления, взаимодействие дизайна с различными видами искусства и жанрами

ОПК-1.2 - Умеет применять знания истории дизайна и истории искусства в проектно-исследовательской деятельности

ОПК-1.3 - Владеет методами поиска, отбора, анализа историко-культурного материала при разработке проектов;

ОПК-2 - Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения;

ОПК-2.1 - Знает принципы, формы и жанры научного исследования в области культуры, искусства и дизайна

ОПК-2.2 - Умеет применять принципы научного знания в проектной и исследовательской деятельности при создании проектов в области культуры, искусства и дизайна;

ОПК-2.3 Владеет методами научного поиска, отбора и анализа явлений в области культуры, искусства и дизайна.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- современные методы и способы использования информационно-коммуникационных технологий в определенных областях науки;
- факторы, влияющие на формирование концепции кураторского проекта в социально-гуманитарной сфере и художественно-образные средства кураторской деятельности;
- принципы взаимодействия дизайна с различными областями науки и техники, а также видами и жанрами искусства;
- способы взаимодействия исследователя с различными субъектами научного процесса;

Уметь:

- отбирать и систематизировать в профессиональной деятельности необходимые для формирования кураторского проекта сведения и примеры из области искусства, дизайна, науки и техники;
- разрабатывать порученные сюжетно-тематические блоки проекта, следуя выбранным методологическим и методическим подходам, представлять разработанные материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения;
- анализировать примеры профессиональной деятельности в области дизайна, искусства, науки и техники с точки зрения проектной культуры и оценивать их потенциал в контексте разрабатываемого проекта;
- проводить экспертизы механизмов взаимодействия научно-производственных вариантов сотрудничества, методов управления, программ развития предприятий, организаций, комплексов отраслей;

Владеть:

- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз данных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований;
- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов;
- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании.

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен разрабатывать на основе научных и проектно-художественных исследований проектную концепцию кураторского дизайн-проекта в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности (выставки, презентации, конкурсы, фестивали, культурно-просветительные программы и т.п.), разрабатывать художественную, содержательно-смысловую и организационную структуру гуманитарных социокультурных проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК-2.1. стратегию, этапы и методику ведения дизайн-проекта от постановки проектной задачи до формулировки концепции и планирования, организации и проведения социально-гуманитарного проекта с использованием всего арсенала аналоговых и цифровых проектных технологий, инструментов

создания проектной документации

Уметь:

ПК-2.2. разрабатывать инновационные концептуальные проектные предложения, визуализировать идею, выражать в форме проектно-художественного образа содержательно-смысловые, эстетические, гуманитарные особенности проекта с использованием всей знаний, умений, навыков проектной культуры и семиотических средств

Владеть:

ПК-2.3. методами оценки и корректировка проекта, адаптации и корректировки в соответствии с изменяющейся ситуацией и требованиями заказчика

4. Структура и содержание дисциплины «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	РС	
	Раздел 1. Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства. (Темы 1-12)		6		6	Опрос, самостоятельная работа
	Раздел 2. Мультимедиа как цельное художественное и проектное пространство (Темы 12-24)		6		6	Опрос, самостоятельная работа
	Итого:		2		2	Зачет

4.1. Содержание лекционных занятий

Раздел 1

Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства.

Понятие «мультимедиа» рассматривается как акт художественного творчества, совмещение различных средств художественной выразительности,

включающих видео и аудио технологии, интерактивные взаимодействия со зрителем и как *акт критического искусствоведческого осмысления* - методика восприятия произведения искусства, способствующая развитию мышления будущего куратора и искусствоведа, оттачивающая умение видеть в объекте, принадлежащем одному виду (жанру) искусства элементы других жанров, ссылки на то, что заложено в нем «генетически», но внешне чаще всего никак себя не проявляет.

Тема 1.

Мультимедиа – история жанра. Синкретизм первобытного искусства, опера как вид синтетического искусства в понимании Рихарда Вагнера, опыты футуристического кинематографа. Новые жанры искусства 20-начала 21 века – видео-арт, перформанс, интерактивные инсталляции. **Цель лекции:** на примере объектов из истории искусства и культуры, принадлежащих различным эпохам, продемонстрировать единство творческого метода как необходимости собрать в рамках одного объекта искусства множественность впечатлений – звуковых, визуальных, тактильных, пространственных; необходимости решить задачу по их единовременному воздействию на зрителя.

Тема 2.

Азбука как мультимедийное пространство текста – слово, буква, картинка, звук. Музейно-выставочные проекты на основе азбуки. **Цель лекции:** продемонстрировать универсальность схемы азбуки, возможность использования данного «кода» в рамках различных форм творчества – от обучающего пособия до метода работы с архитектурным пространством.

Тема 3.

Детская книга как объект «мультимедийного» искусства. Книжки-панорамы, книжки-самodelки, опыт фотомультипликационных иллюстраций Родченко и Степановой. **Цель лекции:** научить видеть в статичном объекте полиграфического искусства интерактивные элементы и проследить историю их внедрения в детскую книгу.

Тема 4.

Каталог выставки – продолжение экспозиции. Основные принципы современного книжного дизайна. Стратегия развития современной книги (альбома, каталога) как многозвучного пространства, захватывающего различные уровни восприятия - тактильное, зрительное, временное, конструктивно-игровое (выкидные листы, папка с листами, несколько книг разного формата под одной обложкой - конструктивные особенности современной книги). **Цель лекции:** показать связь выставочного пространства и издания, ставящего своей целью задокументировать концепцию экспозиции.

Тема 5.

Мультимедийное пространство на основе фотографии. Фотокнига – актуальный объект современного полиграфического дизайна. Стратегия и режиссура издания. **Цель лекции:** продемонстрировать взаимовлияние книги и кинематографа, опираясь на опыт советского экспериментального документального кино и техники фотомонтажа.

Тема 6.

Мультимедийное пространство текста (анимация текста). Титры и кинематограф, интерактивные инсталляции на основе текста. **Цель лекции:** проявить кинетическую природу текста, продемонстрировать основные приемы

работы с текстом, заложенные в истории шрифта и визуальной поэзии (акт каллиграфии и дукты письма, металлический набор, буквы на основе предметов).

Тема 7.

Типографика в пространстве города, музея, выставочной площадки. Текст как средство художественной выразительности, пластический материал художника. **Цель лекции:** продемонстрировать возможности типографики как актуального инструмента для работы с экспозиционным пространством.

Тема 8.

Движение как средство создания образа. Кинетика в изобразительном искусстве – передача движения посредством прорисовки фаз (футуризм); анимация рисунка. **Цель лекции:** научить видеть и чувствовать кинетику (возможное движение, изменение композиции) в статичных жанрах – живописи, графике, скульптуре и использовать ее в дальнейшем как экспозиционный метод «рассказа» о работе художника.

Тема 9.

«Светозвук»: цветомузыкальные опыты художников и музыкантов начала XX века (Черлюнис, Скрябин, Баранов-Россине). Булат Галеев – пионер российского видео-арта и светозвуковой сценографии. **Цель лекции:** на примере «мистерии» как формы аудио-визуального творчества выявить точки соприкосновения звука и цвета, музыки и визуальных искусств.

Тема 10.

Театральное пространство начала XX века – от русских сезонов Дягилева до производственной установки в театре Мейерхольда. Сценическая площадка – средоточие различных форм художественной выразительности, опыт создания синтетической формы искусства. **Цель лекции:** проследить характер изменений в театральном искусстве – от «ожившей живописи» (Кандинский) до «монтажа аттракционов» (Эйзенштейн).

Тема 11.

Бертольд Брехт и новая концепция театра. Художник Давид Боровский, история «Театра на Таганке». **Цель лекции:** проследить связь между таким жанром современного искусства как инсталляция и театральным декорационным пространством.

Тема 12.

Модернизм – поиск универсальных концепций творчества и методов построения архитектурной и предметной среды. Проектный характер течений русского и европейского авангарда (по книге Эль Лисицкого и Ганса Арпа «Кунстизмус»). **Цель лекции:** дать представление об актуальности тех или иных направлений в искусстве 1914-1924 гг, выделить формообразующие элементы и продемонстрировать их использование в кинематографе, театре, архитектуре, дизайне, показать целостность и универсальность проектных концепций.

Раздел 2.

Мультимедиа как цельное художественное и проектное пространство.

Второй блок лекций посвящен исследованию культурного поля XX века – авторских и стилевых концепций в искусстве и дизайне, взаимосвязям художественной и проектной деятельности. Опираясь на понятие «проектная культура», анализируются ключевые направления XX века, выявляются истоки, предпосылки возникновения того или иного течения, мастера и основные стилеобразующие элементы.

Тема 1.

Проектная культура как совокупность профессиональных качеств, этических и нравственных ценностей, сконцентрированных в рамках той или иной творческой личности. Разнообразие авторских моделей – ценностных ориентиров творчества (А.Ермолаев, А.Флетчер, В.Чайка, С.Загмайстер, Л.Сонноли). **Цель лекции:** на основе конкретных творческих моделей проследить универсальность подхода дизайнера к работе в различных сферах визуального искусства, выявить ведущие компоненты образно-графической и этико-философской платформы мастера.

Тема 2.

Проектная культура в рамках национальных школ. Франция, ар-нуво. Смена эстетической модели на примере французской афиши (рекламный герой, кинематографический характер композиции, стилистика быстрого рисунка). **Цель лекции:** на примере плаката продемонстрировать взаимосвязь технологических, информационных, образно-визуальных средств, приводящих к сложению актуальной формы графического искусства.

Тема 3.

Проектная культура в рамках национальных школ. Франция, ар-деко. Поэтика и поэзия образа – плакат, фотография моды, дизайн периодических изданий. Журнал «Arts et Métiers Graphiques» - платформа синтеза актуальных направлений в искусстве и культуре 1920-1930-х гг. **Цель лекции:** проследить процесс формирования визуального языка эпохи, выявить ключевые принципы создания образа.

Тема 4.

Проектная культура в рамках национальных школ. Франция, индустриальное общество – пародия, ирония, футурология (Space Age) как идейные и эстетические принципы проектно-художественной деятельности. Фотограф Уильям Кляйн и его фильм «Кто Вы, Полли Магу?», модельеры Андре Курреж, Пако Рабанн, Пьер Карден. Дизайнеры Роже Таллон, Пьер Пулен, Филипп Старк; фильм Жака Тати «Мой дядя». **Цель лекции:** опираясь на кинематограф, моду и промышленный дизайн проследить актуальные для 1950-1970-х приемы работы с формой и образом.

Тема 5.

Проектная культура в рамках национальных школ. Италия, дизайн как игра. Предпосылки возникновения особой эмоционально-чувственной, коммуникационной модели итальянского дизайна. Сложение стиля: Этторе Соттсасс и группа «Мемфис», Алессандро Мендини и группа «Алхимия», Миккеле де Лукки и его «клиенты» - время, авангард, промышленность, красота, рынок, пространство, культура, природа, технология и совесть. **Цель лекции:** выявить принципы проектирования эмоционально-чувственной предметно-бытовой среды, проследить этический и философский характер творческих концепций указанных мастеров.

Тема 6.

Проектная культура в рамках национальных школ. Великобритания, Swinging London, 1960-е. Мода, музыка, поп-арт – сложение молодежной субкультуры. Мультипликационный фильм Битлз «Желтая подложка» как зеркало времени. **Цель лекции:** на примере одного объекта, сочетающего в себе различные направления творчества (графика и анимация, режиссура, сценарий) показать доминирующие направления молодежной культуры 1960-х.

Тема 7.

Проектная культура в рамках национальных школ. Великобритания, «новая волна», 1980-е. Эстетика русского авангарда – интеграция композиционно-художественных приемов в графический дизайн как символов протестной революционной культуры. Дизайнеры-графики Дэвид Кинг и Невил Броуди – основоположники «новой волны». **Цель лекции:** продемонстрировать преемственность культур и принцип цитатности постмодернизма.

Тема 8.

Проектная культура в рамках национальных школ. Голландская школа графического дизайна. Визуально-графическая среда музея (система визуальных коммуникаций и реклама – айдентика и брендинг). Вим Краувелл, Пол Миксенаар, Карел Мартенс, Арманд Мевис и Линда ван Дюрсен. **Цель лекции:** сформировать представление о характере визуальных коммуникаций в современном музейно-выставочном пространстве; определить типологию ключевых жанров (логотип, буклет, каталог, система ориентирования) и инструментарий (цвет, шрифт, характер композиционных элементов фирменного стиля).

Тема 9.

Проектная культура в рамках национальных школ. Отечественная практика. Пространство, движение, трансформация – эксперимент в искусстве и дизайне. Вячеслав Колейчук, группа «Движение» и Франциско Инфантэ-Арана. **Цель лекции:** проследить характерный для начала 1960-х интерес к взаимосвязям искусства и науки, выявить аспекты, оказавшие влияние на формирование отечественного дизайн-проектирования.

Тема 10.

Проектная культура в рамках национальных школ. Отечественная практика. Сенежская студия – «сценический» подход к средовому проектированию. Зарождение нового облика музейного пространства. Современные примеры работы над экспозиционным пространством, сложение концепции и целостного облика экспозиции. **Цель лекции:** выявить ключевые моменты проектирования экспозиционного пространства; поиск идеи и образа, выбор схемы движения зрителя.

Тема 11.

Проектная культура в рамках национальных школ. Отечественная практика. Московские концептуалисты. Новые формы искусства – акция, перформанс, хеппенинг, инсталляция. Идея художественного целого, сочетающего в себе различные средства художественной выразительности. **Цель лекции:** на примере произведений московских концептуалистов продемонстрировать метод работы художника – включенность различных сфер восприятия (звуковые, тактильные, визуальные ощущения) в процесс создания работы; провести аналогии между актом творчества и мультимедиа как жанром искусства.

Тема 12.

«Тексты текстов» (Жак Деррида) – цитирование как основополагающий прием современного искусства. Проекты мультимедиа-художников, созданные на базе ключевых произведений, «символов» истории искусств. **Цель лекции:** провести параллели между деятельностью современных художников и работой кураторов, искусствоведов – авторов экспозиционного пространства. Представить выставку как единое поле, где перекликаются и продолжают друг друга разделенные во времени художественные приемы и творческие модели.

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Типологический разбор видов и жанров искусства, используемых в таких синтетических жанрах и видах искусства как театр, опера, цирк, телевидение и т.п.	12	Индивидуальное задание	ПК-2
Разбор синтетических видов и жанров искусства с точки зрения используемого уровня технологии (античный театр и механические средства, театр барокко и иллюзорно-пространственные средства, кинопроекции и оптические средства, мультимедиа)	12	Индивидуальное задание	ПК-2
Рецензия на использование мультимедиа в системе экспозиционного дизайна	10	Индивидуальное задание	ПК-2
Аналитический разбор деятельности дизайнеров и художников в сфере самопрезентации (анализ технологической и медиа составляющей)	12	Индивидуальное задание	ПК-2
Выбор и демонстрация характерных для конкретного направления и эпохи элементов проектной культуры. Показ влияния национальных традиций на характер проектной культуры.	12	Индивидуальное задание	ПК-2
Элементы мультимедиа в произведениях современного искусства	10	Индивидуальное задание	ПК-2
ИТОГО	68		
Контроль (экзамен)	4		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- Мультимедийное пространство текста и изображения
- Модернизм и пластическое единство различных видов и жанров искусства
- Покадровый разбор эпизода художественного фильма (по выбору)
- Плакат как синтез проблем коммуникации
- Мультимедиа и проблемы сложения молодежных субкультур
- Кинетизм. Пространство, движение, трансформация – эксперимент в искусстве и дизайне.

- Сенежская студия – «сценический» подход к средовому проектированию
- Новые формы искусства – акция, перформанс, хеппенинг, инсталляция и их использование в кураторской деятельности

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	-12	3-15	6	7	8	9-20	1	2	3	4-25

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	-12	3-15	6	7	8	9-20	1	2	3	4-25

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	-15	6-18	9	0-21	2-23	4	5	6-27	8	9-30

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	1-60	1-65	6-70	1-75	6-80	1-85	6-90	1-95	6-100
Российская оценка	2	3			4			5		
иная оценка	н	зачет								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	-6				0	1	2	3	4	5

Посещение практических занятий – 20 баллов.

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	-24	5-29	0	1-34	5-39	0	1-43	4-46	7-49	0

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	1-60	1-65	6-70	1-75	6-80	1-85	6-90	1-95	6-100
Российская оценка	2	3			4			5		
и зачет		<i>зачет</i>								

При изучении указанной дисциплины «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами» в 1 и 2 семестре предусмотрены индивидуальные работы, контрольные вопросы, зачет с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования»

9.1 Основная литература

1. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика. Учебник и практикум для ВУЗов. Под редакцией А. Н. Лаврентьева. М., Юрайт, 2019

2. <https://urait.ru/book/cifrovye-tehnologii-v-dizayne-istoriya-teoriya-praktika-515504?ysclid=ln6i85z74r950469598>

3. Цифровое искусство: история, теория, практика. Под ред. А.Н. Лаврентьева. М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2016. Учебное пособие в электронном виде

4. Лаврентьев Александр. История дизайна. Гардарики, Москва, 2006

5. Майстровская М.. Музейная экспозиция. М., 1997

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Бобринская Е. Концептуализм. М., Галарт, 1994

2. Бобринская Е. Футуризм. М., Галарт, 2000

3. Власюк В.Б., Каплун А.А. Стили в искусстве. М., 1998.

4. Иттен Иоханнес. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. Москва, Издатель Д.Аронов, 2001

5. Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры. М., 2000

6. Коник Марк. Архив одной мастерской. Сенежские опыты. М., 2003

7. Кричевский В.. Обложка. Графическое лицо эпохи революционного натиска. - М.: Самолет, 2002

8. Лаврентьев Александр. Лаборатория конструктивизма. Москва, ГрантЪ, 2002

9. Лаврентьева Екатерина. Текст и контекст в графическом дизайне. М., МГХПУ им. Строганова, 2008

10. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XX века. Курс лекций. М., 1989.

11. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. М., 1995

12. Хиллер Бивис. Стилль XX века. М., 2004

13. Хитрук Федор. Профессия – аниматор. Т. 1,2. М., LIVEbook, 2008

14. Черневич Елена. Бабурина Нина. Аникст Михаил. Русский графический дизайн. 1880-1917. М., Внешсигма, 1997

9.3. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

<http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

<http://www.russianculture.ru> – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры...

<http://www.aki-ros.ru> – Агентство культурной информации. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

Интернет ресурсы о музеях

<http://www.museum.com/> – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам

<http://www.museum.ru/> – портал Музеи России

Интернет ресурсы по искусству

<http://future.museum.ru/> – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева

<http://www.adit.ru/> – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)

<http://www.eva-conferences.com/> – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond

Порталы, каталоги, поисковые системы

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

- 1 комплект электронных презентаций/слайдов,
- 2 аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)
- 3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

ИИХИУ им. С.Г. Строганова
1 8 2 5

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.05 «Сценарное проектирование: аудиовизуальные аттракционы в анимации»

Направление подготовки 54.04.01 «Дизайн» Программа
подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 1-2

Семестр 1,2,3,

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	108	3
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	45	1,25
Форма аттестации		
Зачет: 1-2 семестр	27	0,75
Экзамен-3 семестр		
Всего	180	5,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»

По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:

Преподаватель

Смирнов А.Ю.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры Промышленный дизайн, от 12 июня 2025 г. протокол № 12

Зав. кафедрой, профессор

Монина Т.А.

Согласовано:

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Сценарное проектирование: аудиовизуальные аттракционы в анимации» является формирование у магистров знаний и навыков создания целостных развивающихся во времени сценариев, визуальных сюжетов на основе планирования аудиовизуальных аттракционов и анимации в контексте разрабатываемых кураторских проектов с целью создания профессионально грамотного визуального презентационного материала с использованием мультимедийных анимационных технологий в рамках рекламно-информационных, образовательных и культурных проектов, подготовки презентаций.

Задачи дисциплины:

- изучение исторического опыта, теории и практики сценарного моделирования в различных жанрах современной анимации;
- формирование навыков анализа проектов визуальных и литературных сценариев раскадровок, выявления тенденций развития, особенностей художественно-образного представления объектов дизайна в рекламно-презентационной деятельности;
- освоение базовых принципов методологии сценарного моделирования при разработке визуального повествования;
- знакомство с этапами работы при подготовке сценариев, функциональными обязанностями автора-разработчика сценарных проектов в системе творческого коллектива;
- учет особенностей тематики и темпоритмических факторов при разработке сюжетов сценарных проектов на визуальном и вербальном уровне;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.05 «Сценарное проектирование: аудиовизуальные аттракционы в анимации» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

- 1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»
- 2) «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»
- 3) «Продюсерство и продвижение продуктов медиадизайна»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Сценарное проектирование: аудиовизуальные аттракционы в анимации» могут быть использованы при прохождении практик (*учебных, производственных*), для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-3 - Способен вести эффективную коммуникацию в социокультурной, научно-образовательной и художественно-творческой сфере с целью

популяризации знаний, научных и культурных достижений средствами творческого кураторского проекта с использованием комплекса презентационных технологий, включая и цифровые мультимедийные инструменты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК-3.1. принципы сценарного и концептуально-смыслового построения кураторских проектов и медиа презентаций

- место и роль дизайнера-визуализатора, автора монтажного повествования в современной культуре, системе музейно-выставочной и информационно-образовательной деятельности;
- методологию создания кураторских продуктов с использованием средств монтажного повествования;
- основные научно-методологические и художественно-образные инструменты в области монтажного повествования.

Уметь:

ПК-3.2. создавать целостные комплексные проекты, включающие различные медиа, а также презентации дизайн-проектов с использованием цифровых технологий и соответствующих компьютерных программ

- анализировать, выделять структуру построения проектов, использующих принципы монтажного повествования;
- разрабатывать собственные концепции визуальных сценариев на основе монтажного повествования;
- различать жанровые, функциональные, эстетические и стилевые особенности тех или иных проектов в области монтажного повествования;
- пользоваться различными способами визуализации при разработке монтажного повествования (включая как традиционные графические, так и цифровые технологии);
- планировать и осуществлять проекты монтажного повествования в своей кураторской деятельности;

Владеть:

ПК-3.3. способностью проводить публичную презентацию дизайн-проекта в медийном пространстве в производственно-технологической, организационно-управленческой, экспертно-консультационной и культурно-образовательной сферах

- терминологией, используемой для описания, анализа и разработки проектов монтажного повествования;
- навыками монтажного повествования;
- методикой разработки и планирования проектов в сфере музейно-выставочной и рекламно-презентационной и информационно-образовательной деятельности с использованием инструментов монтажного повествования;
- художественно-образными средствами монтажного повествования.

ПК -2 Способен разрабатывать на основе научных и проектно-художественных исследований проектную концепцию кураторского дизайн-проекта в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности

(выставки, презентации, конкурсы, фестивали, культурно-просветительные программы и т.п.), разрабатывать художественную, содержательно-смысловую и организационную структуру гуманитарных социокультурных проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК -2.1. Стратегию, этапы и методику ведения дизайн-проекта от постановки проектной задачи до формулировки концепции и планирования, организации и проведения социально-гуманитарного проекта с использованием всего арсенала аналоговых и цифровых проектных технологий, инструментов создания проектной документации

Уметь:

ПК-2.2. Разрабатывать инновационные концептуальные проектные предложения, визуализировать идею, выражать в форме проектно-художественного образа содержательно-смысловые, эстетические, гуманитарные особенности проекта с использованием всей знаний, умений, навыков проектной культуры и семиотических средств.

Владеть:

ПК -2.3. Методами оценки и корректировка проекта, адаптации и корректировки в соответствии с изменяющейся ситуацией и требованиями заказчика

4. Структура и содержание дисциплины «Сценарное проектирование: аудиовизуальные аттракционы в анимации»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Раздел 1. Знакомство с творческими принципами искусства анимации и сценарного моделирования в создании аудиовизуальных аттракционов (Темы 1-3)	1	-	18		Практическая работа Авторская презентация

2	Раздел 2. Структура анимационного проекта (Темы 4-7)	1	-	18		Опрос, практическая работа
3	Раздел 3. Сценарное моделирование аудиовизуальных аттракционов и анимации (Темы 8-10)	2	-	36	36	Опрос, практическая работа
4	Раздел 4. Разработка проекта аудиовизуальных аттракционов и анимации (Темы 11-16)	3	-	36	9	Съемка авторского видеоклипа с параллельным монтажом по одновременности и действия
Итого:				36		Зачет

4.1. Содержание лекционных занятий (не предусмотрено)

4.2. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Формируемые компетенции
1	Раздел 1.	18	Знакомство с творческими принципами искусства анимации и сценарного моделирования в создании аудиовизуальных аттракционов Тема 1. Сюжет и тайминг в разработке простейших сценариев Тема 2. Жанры и типы аудиовизуальных аттракционов и анимации Тема 3. Материалы и технологии в аудиовизуальных аттракционов и анимации	ПК-2 ПК-3
2	Раздел 2.	18	Структура анимационного проекта Тема 4. Планирование аудиовизуальных аттракционов и анимации Тема 5. Формирование концепции аудиовизуальных аттракционов и анимации	ПК-2 ПК-3

			<p>Тема 6. Формат представления аудиовизуальных аттракционов и анимации</p> <p>Тема 7. Взаимодействие аудио- и видео-составляющих в аудиовизуальных аттракционах и анимации</p>	
3	Раздел 3.	36	<p>Сценарное моделирование аудиовизуальных аттракционов и анимации</p> <p>Тема 8. Фактор времени как элемент художественного образа в создании аудиовизуальных аттракционов и анимации</p> <p>Тема 9. Особенности использования пространства в визуальном решении аудиовизуальных аттракционов и анимации</p> <p>Тема 10. Визуально-графический код (формально-композиционное решение) в создании аудиовизуальных аттракционов и анимации и его связь со сценарием проекта</p>	ПК-2 ПК-3
4	Раздел 4.	36	<p>Разработка проекта аудиовизуальных аттракционов и анимации</p> <p>Тема 11. Основные типовые элементы аудиовизуальных аттракционов и анимации</p> <p>Тема 12. Определение направления, жанра, формата аудиовизуальных аттракционов и анимации в контексте разрабатываемого кураторского проекта</p> <p>Тема 13. Форма презентации аудиовизуальных аттракционов и анимации</p> <p>Тема 14. Разработка плана реализации аудиовизуальных аттракционов и анимации</p> <p>Тема 15. Место аудиовизуальных аттракционов и анимации в системе планирования культурно-просветительской и выставочной деятельности</p> <p>Тема 16. Актуальные тенденции в создании аудиовизуальных аттракционов и анимации</p>	ПК-2 ПК-3

	ИТОГО	108	

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Покадровый разбор анимационного фильма	9	Индивидуальное задание	ПК-3
Разработка короткого аудиовизуального анимационного проекта	18	Индивидуальное задание	ПК-3
Разбор визуально-графического решения анимационного фильма	18	Индивидуальное задание	ПК-3
ИТОГО	45		
Контроль (экзамен)	27		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- Анимационная графика и самопрезентация
- Покадровый разбор анимационных фильмов (по выбору)
- Анализ сценарного построения анимационного (по выбору)
- Варианты передачи движения в анимационном фильме
- Аудиовизуальный аттракцион в презентации культурного события
- Сценарный план аудиовизуального аттракциона
- Средства реализации аудиовизуального аттракциона

Контрольные вопросы для зачета:

1 семестр - зачет.

Раздел 1. Знакомство с творческими принципами искусства анимации и сценарного моделирования в создании аудиовизуальных аттракционов

1. _____ Место искусства анимации в культуре и современных экранных видах искусства
2. Сценарное моделирование – основа временного построения анимационного проекта.
3. Примеры аудиовизуальных аттракционов в системе мультимедийных презентаций.
4. Примеры современных анимационных технологий.
5. Примеры авторских концепций современной анимации.

Раздел 2. Структура анимационного проекта

1. Этапы планирования и разработки анимационного проекта
2. Концепция и проект раскадровки анимационного фильма.
3. Монтаж аттракционов как каркас сценарных разработок и фильмов С.Эйзенштейна.
4. Видеоряд и звукоряд: примеры взаимодействия.
5. Опыт анализа сценарного построения анимационного проекта.

6. Типы анимации

2 семестр - экзамен.

Раздел 3. Сценарное моделирование аудиовизуальных аттракционов и анимации

1. Фактор времени (темп, ритм) и художественно-композиционное решение анимационного фильма.
2. Акустика и пространственное решение аудиовизуального аттракциона.
3. Графический стиль анимационного фильма (технология, форма, пространство).
4. Характер движения персонажей анимационного фильма как часть образно-эмоциональной составляющей.
5. Метафора и композиционно-образный строй анимационного фильма.

Раздел 4. Разработка проекта аудиовизуальных аттракционов и анимации

1. Анимация в системе образно-информационной составляющей кураторского проекта.
2. Жанры и формы анимационного сопровождения кураторского проекта.
3. От сценария – к плану реализации аудиовизуального аттракциона.
4. Выбор типа анимации в зависимости от характера кураторского проекта.

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Сценарное проектирование: аудиовизуальные аттракционы в анимации» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
-------------------	---	----	---	----	----	---	----	----	---	----

Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-30
---------------------------	------	-------	----	-------	-------	----	----	-------	----	-------

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Посещение практических занятий – 20 баллов.

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

При изучении указанной дисциплины **«Сценарное проектирование: аудиовизуальные аттракционы в анимации»** в 1 семестре предусмотрены практические работы, контрольные вопросы, зачет, экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Сценарное проектирование: аудиовизуальные аттракционы в анимации»

9.1 Основная литература

1. Литвина, Т. В. Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. — (Университеты России). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/444485> (дата обращения: 16.04.2021).
2. Норштейн Юрий. Снег на траве. Лекции по искусству анимации. - Москва.: ВГИК, 2005.
3. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика. Учебник и практикум для ВУЗов. Под редакцией А. Н. Лаврентьева. М., Юрайт, 2019
4. Цифровое искусство: история, теория, практика. Под ред. А.Н. Лаврентьева. М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2016

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Автюшенко А. Л. Стрелков С. В. *Мультимедиа и компьютерная графика в цифровом искусстве.*; под ред. проф. В. М. Иванова — М. : Аватар, 2015. Учебное пособие в электронном виде
2. Осадчук М.А. Творческая анимация. Видеопрезентация проекта. Учебное пособие. – Красноярск: СФУ, 2016. Учебное пособие в электронном виде.
3. Современное российское искусство - языком анимации. – Санкт-Петербург, Русский музей, 2019. 120 с.
4. Солин Анатолий Иванович, Пшеничная Инна Александровна. Задумать и нарисовать мультфильм. Учебное пособие. – Москва: Прометей, 2020, 300 с.
5. Уильямс Ричард. Аниматор: набор для выживания. Секреты и методы создания анимации, 3D-графики и компьютерных игр. – Москва, Эксмо, 2018

9.3. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru
	Электронно-библиотечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г. Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

<http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

<http://www.russianculture.ru> – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры...

<http://www.aki-ros.ru> – Агентство культурной информации. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

- 1 комплект электронных презентаций/слайдов,
2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)
- 3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

НИХУ им. С.Г. Строганова
1 8 2 5

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 «Креативная фотография»

Направление подготовки 54.04.01 «Дизайн»

Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 2

Семестр 4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	36	1
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	32	0,9
Форма аттестации		
Зачет: 2семестр	4	0,1
Всего	72	2,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»

По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:
Преподаватель

Козловский П.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Промышленный дизайн, от 12 июня 2025 г. протокол № 12

Зав. кафедрой, профессор

Монина Т.А.

Согласовано:

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Оптические виды искусства и фотография в системе кураторской деятельности» является формирование у магистров историко-культурного кругозора и проектно-аналитических навыков анализа, планирования и использования оптических видов искусства в кураторской деятельности, понимание законов и структуры оптического и фотографического изображения с целью применения полученных знаний и навыков при создании разработке презентаций и кураторских проектов.

Задачи дисциплины:

- изучение исторического опыта, теории и практики фотоискусства, основных стилевых направлений в области фотоискусства;
- формирование навыков функционального, технологического и историко-культурного анализа фотоизображений;
- знакомство с принципами организации и экспонирования фотографических выставок;
- знакомство с принципами кураторской деятельности в сфере фотоискусства: комплектование выставок и собраний, организация и проведение конкурсов;
- освоение принципов подготовки издательских проектов в сфере фотоискусства с учетом жанров и видов публикаций, включая и электронные виды изданий и информационных материалов.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Оптические виды искусства и фотография в системе кураторской деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

- 1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»
- 2) «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»
- 3) «Продюсерство и продвижение продуктов медиадизайна»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Оптические виды искусства и фотография в системе кураторской деятельности» могут быть использованы при прохождении практик (*учебных, производственных*), для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-3 - Способен вести эффективную коммуникацию в социокультурной, научно-образовательной и художественно-творческой сфере с целью

популяризации знаний, научных и культурных достижений средствами творческого кураторского проекта с использованием комплекса презентационных технологий, включая и цифровые мультимедийные инструменты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК-3.1. принципы сценарного и концептуально-смыслового построения кураторских проектов и медиа презентаций

- место и роль дизайнера-визуализатора, автора монтажного повествования в современной культуре, системе музейно-выставочной и информационно-образовательной деятельности;

- методологию создания кураторских продуктов с использованием средств монтажного повествования;

- основные научно-методологические и художественно-образные инструменты в области монтажного повествования.

Уметь:

ПК-3.2. создавать целостные комплексные проекты, включающие различные медиа, а также презентации дизайн-проектов с использованием цифровых технологий и соответствующих компьютерных программ

- анализировать, выделять структуру построения проектов, использующих принципы монтажного повествования;

- разрабатывать собственные концепции визуальных сценариев на основе монтажного повествования;

- различать жанровые, функциональные, эстетические и стилевые особенности тех или иных проектов в области монтажного повествования;

- пользоваться различными способами визуализации при разработке монтажного повествования (включая как традиционные графические, так и цифровые технологии);

- планировать и осуществлять проекты монтажного повествования в своей кураторской деятельности;

Владеть:

ПК-3.3. способностью проводить публичную презентацию дизайн-проекта в медийном пространстве в производственно-технологической, организационно-управленческой, экспертно-консультационной и культурно-образовательной сферах

- терминологией, используемой для описания, анализа и разработки проектов монтажного повествования;

- навыками монтажного повествования;

- методикой разработки и планирования проектов в сфере музейно-выставочной и рекламно-презентационной и информационно-образовательной деятельности с использованием инструментов монтажного повествования;

- художественно-образными средствами монтажного повествования.

ПК -2 Способен разрабатывать на основе научных и проектно-художественных исследований проектную концепцию кураторского дизайн-

проекта в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности (выставки, презентации, конкурсы, фестивали, культурно-просветительные программы и т.п.), разрабатывать художественную, содержательно-смысловую и организационную структуру гуманитарных социокультурных проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК -2.1. Стратегию, этапы и методику ведения дизайн-проекта от постановки проектной задачи до формулировки концепции и планирования, организации и проведения социально-гуманитарного проекта с использованием всего арсенала аналоговых и цифровых проектных технологий, инструментов создания проектной документации

Уметь:

ПК-2.2. Разрабатывать инновационные концептуальные проектные предложения, визуализировать идею, выражать в форме проектно-художественного образа содержательно-смысловые, эстетические, гуманитарные особенности проекта с использованием всей знаний, умений, навыков проектной культуры и семиотических средств.

Владеть:

ПК -2.3. Методами оценки и корректировка проекта, адаптации и корректировки в соответствии с изменяющейся ситуацией и требованиями заказчика

4. Структура и содержание дисциплины «Креативная фотография»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Раздел 1. Фотография в системе современной коммуникации (Темы 1-3)	4	-	6		Практическая работа Авторская презентация
2	Раздел 2. Роль проекций и законов оптики в формировании	4	-	12		Опрос, практическая работа

	пространственно-средовых инсталляций (Темы 4-7)					
3	Раздел 3. Фотография в системе выставочной деятельности, экранных искусств и презентаций (Темы 8-10)	4	-	10	18	Опрос, практическая работа
4	Раздел 4. Разработка фотопрезентации (с использованием экспериментальных оптических средств) для интеграции в кураторский проект (Темы 11-12)	4	-	8	18	Съемка авторского видеоклипа на основе фотоизображений
Итого:				36		Зачет

4.1. Содержание лекционных занятий (не предусмотрено)

4.2. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Формируемые компетенции
1	Раздел 1.	6	Фотография в системе современной коммуникации Тема 1. Фотография в системе печатных и информационных медиа. Тема 2. Фотография в системе социальных сетей. Авторская презентация Тема 3. Фотография как объект музейного коллекционирования и экспонирования	ПК-2 ПК-3
2	Раздел 2.	12	Роль проекций и законов оптики в формировании пространственно-средовых инсталляций Тема 4. От теневого театра – к анимации Тема 5. Типы и возможности использования проекционных изображений в городской среде Тема 6. Видеомэппинг как смысловое и композиционное соотношение пространственного объема и проекции	ПК-2 ПК-3

			Тема 7. Постановочная фотография	
3	Раздел 3.	10	Фотография в системе выставочной деятельности, экранных искусств и презентаций Тема 8. Фотография в решении выставочного и музейного пространства Тема 9. История создания фотовыставок: принципы и подходы к организации темы Тема 10. Проектный характер фотоискусства XXI века	ПК-2 ПК-3
4	Раздел 4.	8	Разработка фотопрезентации (с использованием экспериментальных оптических средств) для интеграции в кураторский проект Тема 11. Планирование и выбор оптического характера фотоизображения Тема 12. Выбор жанра и формата фотопрезентации.	ПК-2 ПК-3
	ИТОГО	36		

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Разбор стилевых тенденций в фотоискусстве	8	Индивидуальное задание	ПК-3
Изучение возможностей имитации традиционных техник и технологий фотографии средствами цифрового моделирования	8	Индивидуальное задание	ПК-3
Создание фотопрезентации на заданную тему кураторского проекта	18	Индивидуальное задание	ПК-3
ИТОГО	36		
Контроль (экзамен)	2		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- «Автопортрет» - серия фотографий в различных стилях
- Разбор стилевых направлений в фотоискусстве
- Анализ сценарного построения фотосерий
- Анализ оптического пространства фотографий

- Типы освещения объектов в фотоискусстве
- Построение авторской фотосерии
- Создание фотопрезентации на заданную тему кураторского проекта

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «**Креативная фотография**» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная– от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-30

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
-------------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---------------------------------	-----	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Посещение практических занятий – 20 баллов.

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

При изучении указанной дисциплины «**Креативная фотография**» в 4 семестре предусмотрены практические работы, контрольные вопросы, зачет, экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Креативная фотография»

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Крылов А.П. Фотомонтаж. М., МГХПА им. С.Г.Строганова, 2010
2. Стигнеев. В., Липков А. Мир фотографии. М., Планета, 1989
3. Хеджкоу Джон. Новая книга по фотографии. М., 1994
4. Ли Фрост. Творческая фотография. М., Арт-Родник, 2003

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

5. Лаврентьев Александр. Лаборатория конструктивизма. Москва, ГрантЪ, 2002
6. Лаврентьев Александр. Ракурсы Родченко. М.: Искусство, 1992
7. Пожарская Светлана. Фотомастер. М., «Пента», 2001

9.3. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru Электронно-библиотечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г.Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

<http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

<http://www.russianculture.ru> – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры...

<http://www.aki-ros.ru> – Агентство культурной информации. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

- 1 комплект электронных презентаций/слайдов,
2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)
- 3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

		работы МГХПА им. С.Г. Строганова
--	--	-------------------------------------

НИИУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.05.01 «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства»

Направление подготовки 54.04.01 «Дизайн»

Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 2

Семестр 4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	2
Практические занятия		
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	34	1,5
Форма аттестации Зачет с оценкой: 4 семестр	2	0,5
Всего	72	4

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»

По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:
Преподаватель

Разумовская А.В.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры Промышленный дизайн, от 12 июня 2025 г. протокол № 12

Зав. кафедрой, профессор

Монина Т.А.

Согласовано:
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» является формирование у магистров знаний и навыков арт-менеджмента в продюсировании и продвижении разработанных кураторских проектов, включающих весь спектр материальных и концептуальных средств создания социально-гуманитарных мероприятий, основанных на целостных развивающихся во времени сценариях, визуальном и ином презентационном материале, пространственно-временных экспозиционных программах, в создании и реализации которых принимают участие представители различных профессий.

Задачи дисциплины:

- изучение исторического опыта, теории и практики арт-менеджмента;
- формирование навыков анализа кураторских дизайн-проектов в контексте арт-менеджмента, понимания специфики жанров культурно-просветительной, исполнительской и музейно-выставочной деятельности;
- освоение базовых принципов и методологии современного арт-менеджмента и маркетинга в области искусства;
- знакомство с этапами работы при планировании и разработке бизнес-планов в контексте кураторских проектов, функциональными обязанностями маркетолога и арт-менеджера в системе творческого коллектива;
- учет особенностей тематики, технико-технологических и финансовых факторов, эмоционального воздействия при планировании и разработке продуктов кураторской деятельности;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

- 1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»
- 2) «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»
- 3) «Сценарное проектирование: аудиовизуальные аттракционы в анимации»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» могут быть использованы при прохождении практик (учебных, производственных), для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

УК-1.1 - Знает опыт решения аналогичных задач в истории

исследовательской, проектной деятельности, принципы построения классификаций, типологий и систем, проводить сравнительный анализ проектных и художественных решений;

УК-1.2 - Умеет выделять факторы, влияющие на проектные и художественные решения, проводить сравнительный анализ и выстраивать системы и классификации вариантов;

УК-1.3 - Владеет навыками анализа явлений в сфере культуры, искусства и дизайна, а также системно-типологическим проектным мышлением;

ОПК-1 - Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-1.1 - Знает принципы построения истории дизайна и истории искусства, основные культурно-исторические периоды, стили и стилевые направления, взаимодействие дизайна с различными видами искусства и жанрами

ОПК-1.2 - Умеет применять знания истории дизайна и истории искусства в проектно-исследовательской деятельности

ОПК-1.3 - Владеет методами поиска, отбора, анализа историко-культурного материала при разработке проектов;

ОПК-2 - Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения;

ОПК-2.1 - Знает принципы, формы и жанры научного исследования в области культуры, искусства и дизайна

ОПК-2.2 - Умеет применять принципы научного знания в проектной и исследовательской деятельности при создании проектов в области культуры, искусства и дизайна;

ОПК-2.3 Владеет методами научного поиска, отбора и анализа явлений в области культуры, искусства и дизайна.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- современные методы и способы использования информационно-коммуникационных технологий в определенных областях науки;

- факторы, влияющие на формирование концепции кураторского проекта в социально-гуманитарной сфере и художественно-образные средства кураторской деятельности;

- принципы взаимодействия дизайна с различными областями науки и техники, а также видами и жанрами искусства;

- способы взаимодействия исследователя с различными субъектами научного процесса;

Уметь:

- отбирать и систематизировать в профессиональной деятельности необходимые для формирования кураторского проекта сведения и примеры из

области искусства, дизайна, науки и техники;

- разрабатывать порученные сюжетно-тематические блоки проекта, следуя выбранным методологическим и методическим подходам, представлять разработанные материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения;

- анализировать примеры профессиональной деятельности в области дизайна, искусства, науки и техники с точки зрения проектной культуры и оценивать их потенциал в контексте разрабатываемого проекта;

- проводить экспертизы механизмов взаимодействия научно-производственных вариантов сотрудничества, методов управления, программ развития предприятий, организаций, комплексов отраслей;

Владеть:

- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз данных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований;

- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов;

- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании.

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен осуществлять авторский контроль/ надзор за визуально воспринимаемым качеством творческого продукта на рынке услуг, экспертную оценку произведений дизайна и дизайн-проектов систем визуальной информации и коммуникации в области кураторской деятельности, оказывать консультационную поддержку проведению социально-гуманитарных проектов в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК-2.1. Знает принципы подготовки заключений по результатам проверки качества и экспертизы социокультурных проектов, систем визуальной коммуникации, продуктов дизайн-деятельности

Уметь:

ПК-2.2. Умеет составлять обзоры, рецензии, экспертные заключения и иные документы экспертно-консультационного характера

Владеть:

ПК-2.3. Владеет методами проведения авторского надзора за выполнением работ по реализации кураторских проектов в социально-гуманитарной сфере

4. Структура и содержание дисциплины «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Раздел 1. Знакомство с основными принципами арт-менеджмента и маркетинга в сфере искусства. (Темы 1-3)	1	9	-	9	Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 2. Структура современного арт-менеджмента и маркетинга. (Темы 4-7)	2	9	-	9	Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 3. Арт-менеджмент и маркетинг в системе кураторского проекта (Темы 8-10)	2	9	-	9	Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 4. Арт-менеджмент и маркетинг в системе музейно-коллекционной деятельности (Темы 11-12)	2	9	-	9	Опрос, самостоятельная работа
Итого:			36	-	36	Зачет

4.1. Содержание лекционных занятий

1 семестр

Раздел 1. Знакомство с основными принципами арт-менеджмента и маркетинга в сфере искусства.

Тема 1. Арт-менеджмент и маркетинг: роль в современном культурно-художественном процессе

Тема 2. Формы и виды арт-менеджмента и маркетинга.

Тема 3. Технологии арт-менеджмента и маркетинга.

Раздел 2. Структура современного арт-менеджмента и маркетинга.

Тема 4. Ключевые участники арт-менеджмента и маркетинга

Тема 5. Основные типовые элементы и стратегии арт-менеджмента и маркетинга.

Тема 6. Формат документов, основные правовые и экономические требования

Тема 7. Специфика арт-менеджмента и маркетинга в различных областях кураторской деятельности

Задание I. (самостоятельная работа).

Разбор проекта в области арт-менеджмента

Задание II. (самостоятельная работа)

Анализ продюсерской деятельности

2 семестр

Раздел 3. Арт-менеджмент и маркетинг в системе кураторского проекта

Тема 8. Экономика и менеджмент.

Тема 9. Формы документооборота

Тема 10. Документы и регламенты.

Раздел 4. Арт-менеджмент и маркетинг в системе музейно-коллекционной деятельности

Тема 11. Этапы формирования коллекций.

Тема 12. Инструменты арт-менеджмента в контексте формирования художественных коллекций

Задание III. (самостоятельная работа)

Разработка продюсерского проекта (этапы)

Задание IV. (самостоятельная работа)

Арт-бизнес и принципы продюсерского сопровождения в выбранном направлении кураторского проекта

Презентации самостоятельных работ студентов

Формируемые компетенции: ПК-2

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Разбор проекта в области арт-менеджмента	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Анализ деятельности в система арт-менеджмента	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Рецензия на маркетинговый проект в системе экспозиционного дизайна	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Арт-менеджмент в выбранном направлении кураторского проекта	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Презентации самостоятельных работ студентов	10	Индивидуальное задание	ПК-2
ИТОГО	34		
Контроль (зачет)	2		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- Разбор (рецензия) проекта в области арт-менеджмента (по выбору)
- Анализ арт-менеджмента и маркетинга в области галерейной деятельности (кинопроизводства, организации конкурса)
- Маркетинг и продвижение проекта в музейном (выставочном, галерейном или публичном-арт) проекте (выбор объектов и организация производства сувенирной продукции)

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-30

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	-6				0	1	2	3	4	5

Посещение практических занятий – 20 баллов.

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

<i>Сумма набранных баллов</i>	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

При изучении указанной дисциплины «**Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства**» в 1 и 2 семестре предусмотрены индивидуальные работы, контрольные вопросы, зачет с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

(модуля) «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства»

9.1 Основная литература

1. Мони́на Т.А. Выставочный post-scriptum. Монография. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2018
2. Сибрук, Джон. Nobrow: Культура маркетинга. Маркетинг культуры. – М.: Ад Маргинем, 2015.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры XX век. Искусство экспозиционного ансамбля. М.: Прогресс-Традиция, 2017. 680 стр.
2. О’Нил. Культура кураторства и кураторство культур (ы). – М.: Ад Маргинем, 2015.
3. Обрист, Ханс Ульрих. История кураторства. – М.: Ад Маргинем, 2012.

9.3. Распределенные информационные технологии (Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru Электронно-библиотечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г.Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

<http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

<http://www.russianculture.ru> – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры...

<http://www.aki-ros.ru> – Агентство культурной информации. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

Интернет ресурсы о музеях

<http://www.museum.com/> – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам

<http://www.museum.ru/> – портал Музеи России

Интернет ресурсы по искусству

<http://future.museum.ru/> – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева

<http://www.adit.ru/> – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)

<http://www.eva-conferences.com/> – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond

Порталы, каталоги, поисковые системы

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

1 комплект электронных презентаций/слайдов,

2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)

3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

НИИУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.05.02 «Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе»

Направление подготовки 54.04.01 «Дизайн»

Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 2

Семестр 4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	2
Практические занятия		
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	34	1,5
Форма аттестации Зачет с оценкой: 4 семестр	2	0,5
Всего	72	4

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»

По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:
Преподаватель

Разумовская А.В.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры Промышленный дизайн, от 12 июня 2025 г. протокол № 12

Зав. кафедрой, профессор

Монина Т.А.

Согласовано:
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе» является формирование у магистров знаний и навыков арт-менеджмента в продюсировании и продвижении разработанных кураторских проектов, включающих весь спектр материальных и концептуальных средств создания социально-гуманитарных мероприятий, основанных на целостных развивающихся во времени сценариях, визуальном и ином презентационном материале, пространственно-временных экспозиционных программах, в создании и реализации которых принимают участие представители различных профессий.

Задачи дисциплины:

- изучение исторического опыта, теории и практики арт-менеджмента;
- формирование навыков анализа кураторских дизайн-проектов в контексте арт-менеджмента, понимания специфики жанров культурно-просветительной, исполнительской и музейно-выставочной деятельности;
- освоение базовых принципов и методологии современного арт-менеджмента и маркетинга в области искусства;
- знакомство с этапами работы при планировании и разработке бизнес-планов в контексте кураторских проектов, функциональными обязанностями маркетолога и арт-менеджера в системе творческого коллектива;
- учет особенностей тематики, технико-технологических и финансовых факторов, эмоционального воздействия при планировании и разработке продуктов кураторской деятельности;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

- 1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»
- 2) «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»
- 3) «Сценарное проектирование: аудиовизуальные аттракционы в анимации»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе» могут быть использованы при прохождении практик (*учебных, производственных*), для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий;

УК-1.1 - Знает опыт решения аналогичных задач в истории исследовательской, проектной деятельности, принципы построения

классификаций, типологий и систем, проводить сравнительный анализ проектных и художественных решений;

УК-1.2 - Умеет выделять факторы, влияющие на проектные и художественные решения, проводить сравнительный анализ и выстраивать системы и классификации вариантов;

УК-1.3 - Владеет навыками анализа явлений в сфере культуры, искусства и дизайна, а также системно-типологическим проектным мышлением;

ОПК-1 - Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-1.1 - Знает принципы построения истории дизайна и истории искусства, основные культурно-исторические периоды, стили и стилевые направления, взаимодействие дизайна с различными видами искусства и жанрами

ОПК-1.2 - Умеет применять знания истории дизайна и истории искусства в проектно-исследовательской деятельности

ОПК-1.3 - Владеет методами поиска, отбора, анализа историко-культурного материала при разработке проектов;

ОПК-2 - Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения;

ОПК-2.1 - Знает принципы, формы и жанры научного исследования в области культуры, искусства и дизайна

ОПК-2.2 - Умеет применять принципы научного знания в проектной и исследовательской деятельности при создании проектов в области культуры, искусства и дизайна;

ОПК-2.3 Владеет методами научного поиска, отбора и анализа явлений в области культуры, искусства и дизайна.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- современные методы и способы использования информационно-коммуникационных технологий в определенных областях науки;

- факторы, влияющие на формирование концепции кураторского проекта в социально-гуманитарной сфере и художественно-образные средства кураторской деятельности;

- принципы взаимодействия дизайна с различными областями науки и техники, а также видами и жанрами искусства;

- способы взаимодействия исследователя с различными субъектами научного процесса;

Уметь:

- отбирать и систематизировать в профессиональной деятельности необходимые для формирования кураторского проекта сведения и примеры из области искусства, дизайна, науки и техники;

- разрабатывать порученные сюжетно-тематические блоки проекта, следуя

выбранным методологическим и методическим подходам, представлять разработанные материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения;

- анализировать примеры профессиональной деятельности в области дизайна, искусства, науки и техники с точки зрения проектной культуры и оценивать их потенциал в контексте разрабатываемого проекта;

- проводить экспертизы механизмов взаимодействия научно-производственных вариантов сотрудничества, методов управления, программ развития предприятий, организаций, комплексов отраслей;

Владеть:

- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз данных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований;

- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов;

- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании.

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен осуществлять авторский контроль/ надзор за визуально воспринимаемым качеством творческого продукта на рынке услуг, экспертную оценку произведений дизайна и дизайн-проектов систем визуальной информации и коммуникации в области кураторской деятельности, оказывать консультационную поддержку проведению социально-гуманитарных проектов в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК-2.1. Знает принципы подготовки заключений по результатам проверки качества и экспертизы социокультурных проектов, систем визуальной коммуникации, продуктов дизайн-деятельности

Уметь:

ПК-2.2. Умеет составлять обзоры, рецензии, экспертные заключения и иные документы экспертно-консультационного характера

Владеть:

ПК-2.3. Владеет методами проведения авторского надзора за выполнением работ по реализации кураторских проектов в социально-гуманитарной сфере

4. Структура и содержание дисциплины «Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семест	Виды учебной работы (в часах)	Оценочные средства для проведения
-------	-------------------	--------	-------------------------------	-----------------------------------

			Лекции	Практические работы	СР С	промежуточной аттестации по разделам
1	Раздел 1. Знакомство с основными принципами арт-бизнеса. (Темы 1-3)	1	9	-	9	Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 2. Структура современного арт-бизнеса. (Темы 4-7)	2	9	-	9	Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 3. Арт-менеджмент и арт-бизнес в системе кураторского проекта (Темы 8-10)	2	9	-	9	Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 4. Арт-бизнеса и арт-менеджмент в системе кураторского проекта (Темы 11-12)	2	9	-	9	Опрос, самостоятельная работа
Итого:			36	-	36	Зачет

4.1. Содержание лекционных занятий

1 семестр

Раздел 1. Знакомство с основными принципами арт-бизнеса.

Тема 1. Продюсерская деятельность и арт-бизнес в системе кураторского проекта

Тема 2. Формы и виды арт-бизнеса.

Тема 3. Технологии арт-бизнеса.

Раздел 2. Структура современного арт-бизнеса.

Тема 4. Определение ключевых участников и исполнителей кураторского проекта в контексте арт-бизнеса.

Тема 5. Основные типовые элементы арт-бизнеса.

Тема 6. Формат документов, основные правовые и экономические требования

Тема 7. Специфика арт-бизнеса в различных областях кураторской деятельности

Задание I. (самостоятельная работа).

Разбор проекта в области арт-менеджмента

Задание II. (самостоятельная работа)

Анализ продюсерской деятельности

2 семестр

Раздел 3. Арт-менеджмент и арт-бизнес в системе кураторского проекта

Тема 8. Экономика арт-бизнеса.

Тема 9. Формы документооборота

Тема 10. Документы и регламенты арт-бизнеса.

Раздел 4. Арт-бизнес и арт-менеджмент в системе кураторского проекта

Тема 11. Этапы арт-бизнеса.

Тема 12. Инструменты арт-бизнеса в контексте разрабатываемого кураторского проекта и поиск источников финансирования

Задание III. (самостоятельная работа)

Разработка продюсерского проекта (этапы)

Задание IV. (самостоятельная работа)

Арт-бизнес и принципы продюсерского сопровождения в выбранном направлении кураторского проекта

Презентации самостоятельных работ студентов

Формируемые компетенции: ПК-2

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Разбор проекта в области арт-бизнеса	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Анализ деятельности в система арт-бизнеса	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Рецензия на использование мультимедиа в системе экспозиционного дизайна	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Арт-менеджмент и принципы продюсерского сопровождения в выбранном направлении кураторского проекта	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Презентации самостоятельных работ студентов	10	Индивидуальное задание	ПК-2
ИТОГО	34		
Контроль (зачет)	2		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- Разбор (рецензия) проекта в области арт-бизнеса (по выбору)
- Анализ арт-бизнеса в области галерейной деятельности (кинопроизводства, организации конкурса)
- Арт-Бизнес в музейном (выставочном, галерейном или публичном) проекте (выбор объектов и организация производства сувенирной продукции)

оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	-6				0	1	2	3	4	5

Посещение практических занятий – 20 баллов.

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-24	25- 29	30	31- 34	35- 39	40	41- 43	44- 46	47- 49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

<i>Сумма набранны х баллов</i>	до 50	51- 60	61- 65	66- 70	71- 75	76- 80	81- 85	86- 90	91- 95	96- 100
Российск ая оценка	2	3			4			5		
	<i>незач ет</i>	<i>зачет</i>								

При изучении указанной дисциплины «Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе» в 1 и 2 семестре предусмотрены индивидуальные работы, контрольные вопросы, зачет с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

(модуля) «Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе»

9.1 Основная литература

1. Мони́на Т.А. Выставочный post-scriptum. Монография. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2018
2. Сибрук, Джон. Nobrow: Культура маркетинга. Маркетинг культуры. – М.: Ад Маргинем, 2015.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры XX век. Искусство экспозиционного ансамбля. М.: Прогресс-Традиция, 2017. 680 стр.
2. О’Нил. Культура кураторства и кураторство культур (ы). – М.: Ад Маргинем, 2015.
3. Обрист, Ханс Ульрих. История кураторства. – М.: Ад Маргинем, 2012.

9.3. Распределенные информационные технологии (Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru Электронно-библиотечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г.Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству.

Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений (<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

<http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

<http://www.russianculture.ru> – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры...

<http://www.aki-ros.ru> – Агентство культурной информации. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

Интернет ресурсы о музеях

<http://www.museum.com/> – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам

<http://www.museum.ru/> – портал Музеи России

Интернет ресурсы по искусству

<http://future.museum.ru/> – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева

<http://www.adit.ru/> – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)

<http://www.eva-conferences.com/> – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond

Порталы, каталоги, поисковые системы

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

1 комплект электронных презентаций/слайдов,

2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)

3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

ИИХИУ ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА
1 8 2 5

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.06.01 «Событийный дизайн: планирование и
разработка программ презентаций»

Направление подготовки 54.04.01 «Дизайн» Программа
подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и
экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 1-2

Семестр 1,2,3,

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	72	2
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации Зачет: 1-2 семестр	27	0,75
Всего	108	3,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»

По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:
Преподаватель

Козловский П.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Промышленный дизайн, от 12 июня 2025 г. протокол № 12

Зав. кафедрой, профессор

Монина Т.А.

Согласовано:

Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности

В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления

Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций» является формирование у магистров навыков анализа, планирования и разработки программ презентаций, творческих акций, использующих объекты и достижения дизайна во всех сферах дизайнерской деятельности для раскрытия новизны, содержания, достоинств тех или иных событий, явлений, объектов в сфере дизайна с целью продвижения разнообразных кураторских проектов в сфере эвент-дизайна в городской, парковой и рекреационной среде, интерьерах общественных зданий, в области печатной продукции, в цифровой среде.

Задачи дисциплины:

- изучение исторического опыта, теории и практики эвент-дизайна, создания презентаций в сфере дизайна;
- формирование навыков анализа проектов презентаций, выявления тенденций развития, особенностей художественно-образного представления объектов дизайна в рекламно-презентационной деятельности;
- освоение базовых принципов методологии рекламно-презентационной деятельности и основных элементов эвент-дизайна;
- знакомство с этапами работы дизайнера-проектировщика презентаций, его функциональными обязанностями в системе творческого коллектива;
- учет особенностей тематики, организационно-технологической и продюсерской составляющих деятельности дизайнера, создателя презентаций и программ эвент-дизайна;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

- 1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»
- 2) «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования»

2) «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»

3) «Продюсерство и продвижение продуктов медиадизайна»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций» могут быть использованы при прохождении практик (*учебных, производственных*), для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК -2 Способен разрабатывать на основе научных и проектно-художественных исследований проектную концепцию кураторского дизайн-проекта в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности (выставки, презентации, конкурсы, фестивали, культурно-просветительные программы и т.п.), разрабатывать художественную, содержательно-смысловую и организационную структуру гуманитарных социокультурных проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК -2.1. Стратегию, этапы и методику ведения дизайн-проекта от постановки проектной задачи до формулировки концепции и планирования, организации и проведения социально-гуманитарного проекта с использованием всего арсенала аналоговых и цифровых проектных технологий, инструментов создания проектной документации

Уметь:

ПК-2.2. Разрабатывать инновационные концептуальные проектные предложения, визуализировать идею, выражать в форме проектно-художественного образа содержательно-смысловые, эстетические, гуманитарные особенности проекта с использованием всей знаний, умений, навыков проектной культуры и семиотических средств.

Владеть:

ПК -2.3. Методами оценки и корректировка проекта, адаптации и корректировки в соответствии с изменяющейся ситуацией и требованиями заказчика

4. Структура и содержание дисциплины «Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семест	Виды учебной работы (в часах)	Оценочные средства для проведения
-------	-------------------	--------	-------------------------------	-----------------------------------

			Лекции	Практические работы	СРС	промежуточной аттестации по разделам
1	Раздел 1. Знакомство с практикой рекламно-презентационной деятельности и событийного дизайна (Темы 1-3)	1	-	18		Практическая работа Авторская презентация
2	Раздел 2. Структура проекта событийного дизайна (Темы 4-6)	1	-	18		Опрос, практическая работа
3	Раздел 3. Раздел 3. Сценарное моделирование и концептуальное проектирование презентационного проекта (Темы 7-9)	2	-	18	18	Опрос, практическая работа
4	Раздел 4. Разработка проекта презентации (Темы 10-14)	2	-	18	18	Съемка авторского видеоклипа и презентации
Итого:				72		Зачет

4.1. Содержание лекционных занятий (не предусмотрено)

4.1. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Формируемые компетенции
1	Раздел 1.	18	Знакомство с практикой рекламно-презентационной Тема 1. Презентационные проекты в системе дизайнерской деятельности Тема 2. Жанры и типы презентационных проектов и событийного дизайна в системе выставочной, культурно-информационной деятельности Тема 3. Материалы и технологии в событийном дизайне	ПК-2
2	Раздел 2.	18	Структура проекта событийного дизайна	ПК-2

			<p>Тема 4. Понятие брифа в разработке и планировании программ презентаций</p> <p>Тема 5. Формирование концепции проекта презентации</p> <p>Тема 6. Формат представления проекта презентации</p> <p>Тема 7. Элементы театрализации в разработке презентационных проектов</p>	
3	Раздел 3.	18	<p>Сценарное моделирование и концептуальное проектирование презентационного проекта</p> <p>Тема 8. Особенности использования пространства в событийном дизайне. Пространственно-планировочные решения.</p> <p>Тема 9. Учет особенностей тематики, организационно-технологической и продюсерской составляющих деятельности дизайнера, создателя презентаций и программ эвент-дизайна</p>	ПК-2
4	Раздел 4.	18	<p>Разработка проекта презентации</p> <p>Тема 10. Основные типовые элементы презентационного проекта</p> <p>Тема 11. Формирование команды по реализации проекта событийного дизайна. Функциональные обязанности дизайнера-планировщика презентаций</p> <p>Тема 12. Форма презентации проекта событийного дизайна</p> <p>Тема 13. Разработка плана реализации проекта событийного дизайна</p> <p>Тема 14. Актуальные тенденции презентационного дизайна</p>	ПК-2
	ИТОГО	72		

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Разработка сценарного плана события	16	Индивидуальное задание	ПК-2

Съемка видеоклипа и подготовка презентации	18	Индивидуальное задание	ПК-2
ИТОГО	34		
Контроль (экзамен)	2		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- Видеоклип на тему презентация к 200-летию Строгановской школы
- Разбор сценарного плана различных видов презентаций
- Анализ временной шкалы построения события (по выбору)
- Типы и жанры презентаций

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-30

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой

комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Посещение практических занятий – 20 баллов.

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								

При изучении указанной дисциплины **«Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций»** в 1 семестре предусмотрены практические работы, контрольные вопросы, зачет, экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций»

9.1 Основная литература

1. Дизайн выставок. – М. : Рип-Холдинг, 2006.
2. Егоров, В.Е.: Театральное и кинодекорационное искусство. Каталог-сборник. – М.: Советский художник, 1971. – 56 с.
3. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры XX век. Искусство экспозиционного ансамбля. М.: Прогресс-Традиция, 2017. 680 стр.
4. Моница Т.А. Выставочный post-scriptum. Монография. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2018
5. Эксперимент в дизайне: учеб. Пособие / сост. А. Лаврентьев. – М.: ИД Университетская книга , 2010

9.2 Дополнительная литература

1. Комарденков, В.П. Дни минувшие. (Из воспоминаний художника). – М.: Советский художник, 1972. – 131 с.
2. Мастера Строгановской школы 1945-2015. – Москва: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2015. Т.2 536 с., илл
3. Сибрук, Джон. Nobrow: Культура маркетинга. Маркетинг культуры. – М.: Ад Маргинем, 2015.
4. Юров, Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии. – М.: ВГИК, 1989. – 82 с.

9.3. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru Электронно-библиотечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г.Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

<http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

<http://www.russianculture.ru> – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры...

<http://www.aki-ros.ru> – Агентство культурной информации. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

- 1 комплект электронных презентаций/слайдов,
2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)
- 3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в

2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	