

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.01 Творческое программирование

Уровень основной образовательной программы: Магистратура

Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн

Профиль: Графический дизайн и цифровое искусство

Форма обучения: очная

Факультет: художественный факультет

Кафедра: "Дизайн"

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1004).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры "Дизайн" 11.01.2024 г., протокол №9.

Разработчики:

профессор Арбатский Иван Валентинович

Заведующий кафедрой

"Дизайн"

профессор Ливак Степан Степанович

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Знакомство с проектной деятельностью, концептуальностью в дизайне и основами правового урегулирования в дизайн-проектировании.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- дать представление о проектировании как творческом виде деятельности;
- сформировать понимание проектной картины дизайна в целом, графического дизайна и их особенностей;
- определить дизайнерские методы познания, применяемые в дизайн-проектировании, ее взаимосвязи и оппозицию другим видам деятельности;
- сформировать представление о проектной концепции, ее функциях, структуре, содержанию и формах представления;
- дать понимание лицензированию и основных видов лицензий;
- дать представление об авторском праве и промышленном образце;
- дать представление о законодательных положениях, защищающих автора.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	
ПК-4: Способен реализовывать образовательные проекты, в том числе с применением технологий дизайн-проектирования.	
ПК-4.1: Организовывать работу коллективов для создания образовательных проектов в области дизайна и цифрового искусства с применением цифровых технологий.	Применил принципы организации работы коллективов для создания образовательных проектов в дизайн-проектирования и цифрового искусства с постановкой задач по применению цифровых технологий, обосновывает их в виде доклада.
ПК-4.2: Разрабатывать проектную документацию и включать в нее разделы, связанные с описанием технологий дизайна и цифрового искусства, их эффективности для образовательных целей.	Разработал проектную документацию и включать в нее разделы, связанные с описанием технологий дизайн-проектирования и их эффективности для образовательных целей, выполняет практическое задание по аналитике актуальных технологий дизайна и цифрового искусства для реализации образовательных проектов

ПК-4.3: Осуществлять мониторинг наиболее эффективных технологий в сфере дизайна и цифрового искусства для повышения результативности образовательных проектов и создавать методическую документацию для внедрения передовых технологий в организациях и учреждениях культуры.	Разработал и реализовал образовательный проект с применением данных технологий для организаций и учреждений культуры, выполняет практическое задание по аналитике актуальных цифровых технологий для реализации образовательных проектов.
---	---

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		3 (2.1)		Итого	
	Неделя		17		18			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Практические	36	36	34	34	36	36	106	106
Итого ауд.	36	36	34	34	36	36	106	106
Контактная работа	36	36	34	34	36	36	106	106
Сам. работа	18	18	20	20			38	38
Часы на контроль					36	36	36	36
Итого	54	54	54	54	72	72	180	180

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Проектная деятельность		
1.1	Тема 1.1. Ремесленное воспроизводство предмета. Проектирование как особый вид деятельности.	1	0
1.2	Практическая работа	1	9
1.3	Самостоятельная работа	1	4
1.4	Тема 1.4. Проектный тип деятельности. Технологическое (прототипное) проектирование.	1	0
1.5	Практическая работа	1	9
1.6	Самостоятельная работа	1	4
1.7	Тема 1.7. Конструктивное (морфологическое) проектирование. Функциональное проектирование	1	0
1.8	Практическая работа	1	9
1.9	Самостоятельная работа	1	4
1.10	Тема 1.10. Комплексное проектирование. Экспериментальное проектирование.	1	0
1.11	Практическая работа	1	9
1.12	Самостоятельная работа	1	6
	Раздел 2. Проектная концептуалистика		

2.1	Тема 2.1. Концептуальность в дизайне. Творческая концепция.	2	0
2.2	Практическая работа	2	8
2.3	Самостоятельная работа	2	5
2.4	Тема 2.4. Профессиональная концепция. Проектная концепция.	2	0
2.5	Практическая работа	2	8
2.6	Самостоятельная работа	2	5
2.7	Тема 2.7. Функции проектной концепции. Уровни реализации проектной концепции.	2	0
2.8	Практическая работа	2	8
2.9	Самостоятельная работа	2	5
2.10	Тема 2.10. Структура проектного объекта и системный подход. Программный подход в дизайне.	2	0
2.11	Практическая работа	2	10
2.12	Самостоятельная работа	2	5
Раздел 3. Правовое регулирование			
3.1	Тема 3.1. Общие положения понятия интеллектуальной собственности. Основные разделы регулирования правовой охраны интеллектуальной собственности.	3	0
3.2	Практическая работа	3	9
3.3	Тема 3.3. Лицензирование, передача представительских прав и защита интеллектуальной деятельности. Основные типы лицензий на использование шрифта.	3	0
3.4	Практическая работа	3	9
3.5	Тема 3.5. Исключительная и эксклюзивная лицензии. Лицензионное соглашение на использование шрифта с конечным пользователем.	3	0
3.6	Практическая работа	3	9
3.7	Тема 3.7. Стоимость разработки цифрового шрифта. Нормативные документы по определению величины авторского гонорара на выполнении дизайнерских работ.	3	0
3.8	Практическая работа	3	9
3.9	Экзамен	3	36

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Мишенев А. И.	Adobe Illustrator CS4. Первые шаги в Creative Suite 4	Москва: ДМК Пресс, 2009

	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.2	Гаврилов Михаил Викторович, Климов Владимир Александрович	Информатика и информационные технологии: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по все направлениям	Москва: Юрайт, 2023
1.3	Миронов Дмитрий Феликсович	Компьютерная графика в дизайне: учебник : рекомендовано УМО по образованию в области прикладной информатики в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная математика" и другим междисциплинарным специальностям	Санкт-Петербург: БВХ-Петербург, 2008
1.4	Аббасов Ифтихар Балакиши оглы	Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6: допущено УМО вузов по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусств в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 070601 «Дизайн»	Москва: ДМК Пресс, 2013
1.5	Макарова Таисья Валерьевна, Ткаченко Ольга Николаевна, Капустина Олимпиада Георгиевна	Основы информационных технологий в рекламе: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032401 "Реклама"	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Молочков Владимир Педрович	Photoshop CS4 Extended для фотографов и дизайнеров на примерах	Санкт-Петербург: БХВ (ВНУ)-Петербург, 2009
2.2	Алексеев Александр Петрович	Введение в Web-дизайн: учебное пособие для вузов	, 2008
2.3	Круг Стив, Асотов Ю., Овчинников В.	Веб-дизайн или "Не заставляйте меня думать!"	Санкт-Петербург: Символ-Плюс, 2008
2.4	Акулов Олег Анатольевич, Медведев Николай Викторович	Информатика: базовый курс: учебник для студентов вузов, бакалавров, магистров, обучающихся по направлению "Информатика и вычислительная техника"	Москва: Омега-Л, 2008
2.5	Шнейдеров Виталий Семенович	Фотография, реклама, дизайн на компьютере	Санкт-Петербург: Питер, 2004

4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое институт имеет лицензию, а также свободно

распространяемое программное обеспечение):

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, прикладное программное обеспечение для работы с файлами в формате портативных документов Adobe Acrobat

4.3. Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система "Консультант Плюс"
2. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
4. Электронная библиотечная система «Юрайт»
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»
6. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского).

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточный контроль: творческое задание (демонстрация выполнения самостоятельных упражнений по итогам изучения каждого раздела дисциплины), тестовое задание.

Критерии оценки творческого задания:

Новизна, оригинальность работы, глубина идеи, образность, индивидуальность творческого мышления. Качество и сложность выбора использованных инструментов и выразительных средств:

отлично: все задания выполнены, качество их выполнения оценено количеством баллов, близким к максимальному

хорошо: задания выполнены с незначительными ошибками, ни одно из выполненных заданий не оценено минимальным количеством баллов.

удовлетворительно: задания выполнены с большим количеством ошибок.

неудовлетворительно: учебные задания не выполнены, либо содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

Критерии оценки тестового задания:

отлично: 85-100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов.

Итоговый контроль (экзамен) осуществляется в виде развернутого

подробного ответа на выбранное творческое задание.

Защита творческого проекта (в виде просмотра) проводится перед специальной экспертной комиссией, состоящей из преподавателей кафедры и руководителей магистерской программы.

5.2. Тестовые задания:

1. В ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОГО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕЖИТ:

- а) прототип
- б) морфология
- в) функциональное проектирование
- г) технологическое проектирование

(Эталон: а)

2. ЧТО НЕ ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ ДИЗАЙНЕРА ГРАФИКА:

- а) знание и анализ рынка и потребителей
- б) знание психологии восприятия
- в) инженерно-технические вопросы
- г) умение выбирать выразительные средства

(Эталон: в)

3. ЧТО ВХОДИТ В СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРА-ГРАФИКА:

- а) вкусовая связь между человеком и человеком, человеком и вещью
- б) обонятельная связь между человеком и человеком, человеком и вещью
- в) вербальная связь между человеком и человеком, человеком и вещью
- г) визуальная связь между человеком и человеком, человеком и вещью

(Эталон: г)

4. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН (ВИЗУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН) – ЭТО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ...

- а) изобразительно-описательная
- б) декоративно-художественная
- в) художественно-проектная
- г) научно-исследовательская

(Эталон: в)

5. ОФОРМЛЕНИЕ, ИЗЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРИРОВАНИЕ, СООТВЕТСТВИЕ РУБРИКАТОРА И СОДЕРЖАНИЯ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ ДАЮТ...

- а) представление о проектной концепции
- б) видение о проектной концепции
- в) существо проектной концепции
- г) наличие проектной концепции

(Эталон: а)

4. МОДЕЛЬ, ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ДИЗАЙН-ПРОГРАММА МОДЕЛЬ КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ, КОММУНИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ – ОПРЕДЕЛЯЮТ...

- а) структуру проектной концепции
- б) состав проектной концепции
- в) функции проектной концепции
- г) иерархию проектной концепции

(Эталон: в)

5. (на примере цифрового шрифта) ТАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА-СИСТЕМЫ КАК – ХАРАКТЕР РИСУНКА, ПРОПОРЦИИ, КОНТРАСТ, НАСЫЩЕННОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЮТ...

- а) сквозные принципы объекта-системы
- б) функциональные принципы объекта-системы
- в) конструктивные принципы объекта-системы
- г) стилистические принципы объекта-системы

(Эталон: а)

6. КАКОЙ ДИЗАЙН ШРИФТА ОПТИМИЗИРУЕТ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ШРИФТ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И СЛОЖНОСТЕЙ

- а) кастомный
- б) эксклюзивный
- в) исторический
- г) универсальный

(Эталон: а)

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШРИФТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА САЙТАХ:

- а) Desktop
- б) Logo (Paratype)
- в) App (приложения)
- г) Webfonts

(Эталон: г)

8. ПОКУПКА ШРИФТА ДЛЯ ОДНОЙ ПЛАТФОРМЫ:

- а) Desktop
- б) Logo (Paratype)
- в) App (приложения)
- г) Server

(Эталон: в)

9. СОПОСТАВЬТЕ ПАРЫ ОСНОВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЕКТНОМ ТИПЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1	тематизация	А)	выявление системы культурных значений как основания в содержании проектного идеала
2	актуализация	Б)	выявление системы культурных значений
3	проблематизация	В)	выражение проектного идеала в объекте проектирования
4	исполнение	Г)	техническое действие

(Эталон: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г)

10. ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЕОБРАЗОВАНИЯ КАК ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА:

(Эталон: это когда «идеал» и «стиль» становятся однозначными категориями в творческой деятельности).

11. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ СОСТОИТ ИЗ ...?

(Эталон: оформления и изложения проектной концепции; соответствия рубрикации в представленной структуре проектной концепции; визуализации проектной концепции).

5.3. Перечень видов оценочных средств

Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое. Творческое задание.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины обучающиеся должны предварительно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Обучающимся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно посещать практические (семинарские) занятия.
2. Изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной и групповой работы в соответствии с рекомендациями преподавателя.
3. Следовать рекомендациям преподавателя, при подготовке к практическим занятиям. Согласовывать с преподавателем виды работ по изучению

дисциплины.

4. Осуществлять самостоятельную подготовку к промежуточному контролю.

5. По завершении отдельных тем дисциплины передавать выполненные работы преподавателю в установленные сроки.

Обучение по дисциплине строится на практических занятиях и самостоятельной работе обучающегося.

На практических занятиях происходит обсуждение актуальных проблем и аспектов эволюции творческого программирования проектной деятельности. При подготовке к практическому занятию необходимо уточнить план его проведения, выполнить самостоятельную работу по заданной теме, ознакомиться с литературой и онлайн ресурсами, при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, принимать участие в выполнении заданий, аргументировать собственную позицию.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие формы самостоятельной работы:

1) самостоятельное изучение теоретического материала; Результаты самостоятельного изучения теоретического материала представляются преподавателю посредством успешного выполнения заданий, правильного решения ситуационных задач.

2) анализ ключевых терминов; Обучающимся необходимо не просто найти и выписать определение каждого термина, но осмыслить и проанализировать их.

4) выполнение творческой практической работы. После выполнения творческой работы происходит ее защита.

Результаты самостоятельного изучения материала представляются обучающимся преподавателю посредством успешного выполнения заданий.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся по дисциплине Институт располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями, соответствующими и действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием):

Учебные аудитории для проведения учебных занятий. Оснащение: технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран /колонки /интерактивная доска), доска учебная.

Помещение для проведения учебных занятий (компьютерный класс). Оснащение: компьютеры с необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде института, мультимедийное оборудование для наглядного проведения занятий (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран/ колонки)

Учебные мастерские (дизайн). Оснащение: стол предметный, софиты, стеллажи, столы, стулья, мультимедийное оборудование (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран/ колонки).

Выставочный зал. Оснащение: информационная стойка, экспозиционное оборудования (модульная витрина, модуль для габаритных экспонатов, подвесочная система для картин, стойка металлическая со световой панелью), ноутбук.

Помещения для самостоятельной работы (библиотека). Оснащение: фонд печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института;
- фонотеки, оборудованной аудио- и видеоаппаратурой, компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института.