

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б2.В.02(II) Производственная практика (художественно-творческая)

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;
профессор Куликова Мария Павловна

Заведующий кафедрой

"Дизайн"
профессор Ливак Степан Степанович

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

- Развитие творческих навыков и расширение их художественных горизонтов в области дизайна.
- Приобретение практического опыта и ознакомление с особенностями работы в современной дизайн-индустрии, опытом коммерческой реализации творческих проектов.
- Развитие профессиональных навыков и совершенствование навыков работы с профессиональными инструментами.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

1. Системное понимание творческих задач:

- Разработка навыков анализа и системного понимания художественно-творческих задач проекта в контексте дизайна.
- Изучение ключевых аспектов и целей проекта для более глубокого восприятия его художественной концепции.

2. Выбор методов исследования:

- Освоение различных методов исследования, применимых к художественно-творческим проектам в области дизайна.
- Способность выбирать и применять подходящие методы для анализа и интерпретации художественных идей.

3. Творческое исполнение:

- Развитие индивидуального художественного почерка через творческое исполнение проектов.
- Опыт экспериментирования с различными художественными техниками и материалами для достижения выразительности в дизайне.

4. Системное взаимодействие со всеми составляющими проекта:

- Навыки работы с элементами проекта в целом, включая взаимодействие с заказчиками, другими художниками и специалистами в области дизайна.
- Умение интегрировать художественные идеи в общую концепцию проекта, учитывая его цели и контекст.

5. Комплексное творческое решение задач:

- Развитие способности к комплексному творческому решению задач, объединяя художественные и технические аспекты проекта.
- Умение преодолевать творческие вызовы и находить инновационные решения в процессе работы над проектом.

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-1: Способен владеть основами композиции, цветоведения и техниками проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта	
ПК-1.1: Знает основы композиционного построения листа, принцип модульного пропорционирования, теорию и методы проектирования для реализации объекта дизайн-проектирования.	Выполнил основы композиционного построения листа, принцип модульного пропорционирования в процессе реализации объекта дизайн-проектирования.
ПК-1.2: Умеет создать экспозицию проекта, выбирает технику исполнения для раскрытия визуального образа дизайн-проекта.	Выполнил экспозицию проекта, выбрал технику исполнения для раскрытия визуального образа дизайн-проекта.
ПК-1.3: Владеет навыками изобразительных средств рисунка, живописи, композиции, пластического моделирования, линейно-конструктивного построения композиции. редактирования и печати изображений.	Демонстрирует навыки в изобразительных средствах рисунка, живописи, композиции, пластического моделирования, линейно-конструктивного построения композиции. редактирования и печати изображений.

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	Неделя			
Неделя	13			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Индивидуальные занятия	13	13	13	13
Итого ауд.	13	13	13	13
Контактная работа	13	13	13	13
Сам. работа	95	95	95	95
Итого	108	108	108	108

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Теоретический этап обучения		
1.1	Тема 1.1. Участие в лекциях и мастер-классах по теоретическим основам художественного творчества, цветовой теории, методам макетирования и моделирования.	4	0
1.2	Индивидуальное задание	4	1
1.3	Самостоятельная работа	4	8
	Раздел 2. Практические занятия		

2.1	Тема 2.1. Занятия, посвященные работе с различными художественными материалами, такими как карандаши, уголь, тушь, акварель гуашь и др.	4	0
2.2	Индивидуальное задание	4	2
2.3	Самостоятельная работа	4	13
Раздел 3. Творческие проекты			
3.1	Тема 3.1. Разработка и реализация индивидуальных и групповых творческих проектов, включая рисунки, макеты и моделирование с использованием цвета.	4	0
3.2	Индивидуальное задание	4	2
3.3	Самостоятельная работа	4	28
Раздел 4. Участие в художественных событиях			
4.1	Тема 4.1. Участие в художественных мероприятиях для наблюдения за современными тенденциями, обмена опытом и вдохновения. Возможность принимать участие в конкурсах и выставлять свои работы для получения обратной связи от профессионалов в области дизайна.	4	0
4.2	Индивидуальное задание	4	2
4.3	Самостоятельная работа	4	10
Раздел 5. Онлайн-платформы и графические редакторы			
5.1	Тема 5.1. Освоение профессиональных графических редакторов для создания цифровых проектов и обработки художественных работ.	4	0
5.2	Индивидуальное задание	4	2
5.3	Самостоятельная работа	4	12
Раздел 6. Научно-исследовательский этап			
6.1	Тема 6.1. Работа со специальной научно-методической литературой, информационный поиск и анализ материала.	4	0
6.2	Индивидуальное задание	4	2
6.3	Самостоятельная работа	4	14
Раздел 7. Рефлексия и обратная связь			
7.1	Тема 7.1. Составление портфолио с выполненными проектами и регулярные отчеты о проделанной работе. Регулярные обсуждения выполненных работ, обмен опытом и получение обратной связи от преподавателей и коллег.	4	0
7.2	Индивидуальное задание	4	2
7.3	Самостоятельная работа	4	10
7.4	ЗачётСОц	4	0

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература		
Авторы,	Заглавие	Издательство

	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Даниэль Сергей Михайлович	Искусство видеть : о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя	Ленинград: Искусство, 1990
1.2	Иттен Иоханнес, Монахова Людмила Петровна, Монахова Людмила Петровна	Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах	Москва: Издатель Д. Аронов, 2001
1.3	Иттен Иоханнес, Монахова Людмила Петровна	Искусство цвета	Москва: Издатель Д. Аронов, 2001
1.4	Агостон Жорж, Пенова Ирина Васильевна	Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне	Москва: Мир, 1982
1.5	Ломов Станислав Петрович, Аманжолов Сейткали Абдикадырович	Цветоведение: рекомендовано УМО вузов РФ по педагогическому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Изобразительное искусство", "Декоративно-прикладное искусство" и "Дизайн"	Москва: ВЛАДОС, 2015
1.6	Поморов С. Б., Прохоров С. А., Шадулин А. В.	Живопись для дизайнеров и архитекторов	Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022

Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Туканов Андрей Владиславович	Десять [10] упражнений построения цветовых структур: [учебное пособие]	Екатеринбург: ТАТЛИН, 2014
2.2	Монтейро Майк, Кириенко Дарья	Дизайн - это работа!	Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013
2.3	Папанек Виктор, Северская Галина	Дизайн для реального мира	Москва: Издатель Д. Аронов, 2004
2.4	Калмыкова Нонна Валентиновна, Максимова Ирина Александровна	Дизайн поверхности : композиция, пластика, графика, колористика: учебное пособие	Москва: КДУ, 2010
2.5	Франк Яна	Дневник дизайнера-маньяка	Москва: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2006

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.6	Голомбински Ким, Хаген Ребекка, Римицан Н.	Добавь воздуха! Основы визуального дизайна для графики, веб и мультимедиа	Санкт-Петербург: Питер, 2013
2.7	Кочергин Эдуард Степанович	Категории композиции. Категории цвета: практические исследования основных понятий	Санкт-Петербург: Вита Нова, 2017
2.8	Устин Виталий Борисович	Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие	Москва: АСТ, 2007
2.9	Розенсон Инна Александровна	Основы теории дизайна: допущено УМО по образованию в области прикладной информатики в качестве учебника для студентов вуза, обучающихся по специальностям "Прикладная информатика (по областям)" и другим экономическим специальностям	Санкт-Петербург: Питер, 2008
2.10	Самара Тимоти, Гилим Светлана, Крылова Валентина	Структура дизайна. Стильное руководство	Москва: РИП-холдинг, 2008
2.11	Дрю Джон, Мейер Сара, Бочков И. А.	Управление цветом: руководство для графических дизайнеров	Москва: АСТ, 2008
2.12	Дэбнер Дэвид, Бельченко В. Е.	Школа графического дизайна : принципы и практика графического дизайна: учебное пособие	Москва: РИПОЛ классик, 2007

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: тестовое задание.

Критерии оценки тестового задания:

отлично: 85-100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов.

Текущий контроль осуществляет руководитель практики, отслеживая своевременность прохождения различных этапов практики в соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;

Промежуточный контроль проходит в виде доклада обучающегося по защите отчета перед специальной экспертной комиссией, состоящей из преподавателей кафедры и руководителей магистерской программы;

Итоговый контроль проходит в виде зачета с оценкой на итоговом ректорском просмотре, где отчет по практике представляет руководитель практики.

Основные критерии оценки практики:

- качество выполнения отчета о практике;
- оценка руководителя практики;
- участие в конференции по итогам практики;
- устные ответы магистранта при защите отчета и сдаче зачета с оценкой.

5.2. Тестовые задания:

1. КАКОВА РОЛЬ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ?

- а) Отслеживание своевременности прохождения различных этапов практики в соответствии с рабочим графиком
- б) Проведение регулярных консультаций
- в) Только проверка отчетов
- г) Оценка итоговой защиты

(Эталон: а)

2. КАКИЕ КРИТЕРИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ?

- а) Только соответствие дневника требованиям
- б) Полнота содержания отчета, подробное раскрытие проделанной работы,

точные ответы на уточняющие вопросы, логичное и системное изложение материала

- в) Только освоение компетенций
- г) Оценка выполнения заданий на практику

(Эталон: б)

3. КАКИЕ ПРОГРАММЫ СЧИТАЮТСЯ ВАЖНЫМИ ДЛЯ РАБОТЫ С ЦВЕТОМ И ЦВЕТОВЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ?

- а) Только графические редакторы
- б) Графические редакторы и программы для работы с цветом
- в) Только программы для работы с цветом
- г) Программы не влияют на результат

(Эталон: б)

4. КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ РИСУНКА ВЫ СЧИТАЕТЕ КЛЮЧЕВЫМИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНЕРА?

- а) Только линейный рисунок
- б) Различные техники: карандаш, уголь, тушь и др.
- в) Только тоновый рисунок
- г) Только графический рисунок

(Эталон: б)

5. КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ПРОЦЕСС ВЫБОРА ТИПОГРАФИКИ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ?

- а) Стаж работы дизайнера, стоимость проекта, технические характеристики компьютера
- б) Географическое расположение клиента, время года, погода
- в) Размер шрифта, яркость, форма букв
- г) Стилистика проекта, целевая аудитория, контент

(Эталон: г)

6. КАКИЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ И МАРКЕТИНГА СЧИТАЮТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМИ В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ?

- а) Только использование социальных сетей
- б) Использование различных методов продвижения и маркетинга
- в) Только традиционная реклама
- г) Продвижение и маркетинг не влияют на результаты

(Эталон: б)

7. КАКОЙ ИЗ ПУНКТОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО»?

- а) Создание условий для приобретения студентами социально-личностных компетенций.
- б) Подготовка научной статьи для публикации в сборнике научных трудов.
- в) Формирование умений выбора темы исследования.
- г) Выполнение практики для работы в профессиональной сфере.

(Эталон: б)

8. ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ?

- а) Только разработка идей
- б) Разработка и внедрение инновационных художественно-творческих идей
- в) Только внедрение идей
- г) Творческая инициатива не влияет на идеи

(Эталон: б)

9. КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ СПОСОБНОСТЬ К СИСТЕМНОМУ ПОНИМАНИЮ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ?

- а) Только для участия в мероприятиях
- б) Осуществление комплексного восприятия художественных задач проекта
- в) Только для изучения истории искусства
- г) Только для создания графических изображений

(Эталон: б)

10. ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТЕРМИН «ИЛЛЮСТРАЦИЯ» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНТЕКСТЕ?

- а) абстрактные изображения
- б) карикатуры
- в) визуальное дополнение к тексту, в основном в книгах и журналах
- г) только графический дизайн.

(Эталон: в)

11. КАКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ МОГУТ БЫТЬ РАЗВИТЫ У УЧАСТНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ, КРОМЕ ТВОРЧЕСТВА?

(Эталон: организаторские навыки, коммуникационные умения, умение работать

в команде, управление временем и ресурсами).

12. КАКИЕ ПРОГРАММЫ СЧИТАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫМИ ПРИ РАБОТЕ С ЦВЕТОМ И ЦВЕТОВЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ?

(Эталон: графические редакторы)

13. КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ ЭКСПЕРИМЕНТ И ТВОРЧЕСТВО В СОЗДАНИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА?

(Эталон: эксперимент и творчество играют ключевую роль в создании дизайн-проекта, позволяя выходить за рамки стандартных решений, находить инновационные подходы)

14. КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В БУДУЩЕМ?

(Эталон: Интеграция современных технологий, использование виртуальной реальности в искусстве)

5.3. Практикоориентированные задания:

1. Создайте градиент не при помощи нажима, а при помощи частоты линии (линия, клетка, окружности).
2. Ссоздайте эскизы фактур при помощи любого пишущего инструмента, на разные эмоциональные состояния (злость, радость, печаль и т.д.).
4. При помощи линии передайте иллюзию объема.

5.4. Перечень видов оценочных средств: дневник практики, отчет, тестовое задание.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

- должен получить представление обо всех стадиях реального

проектирования, включая сбор исходных данных для оформления задания. Знать последовательность выполнения графических работ, ознакомиться с этапами проектирования.

- обязан приобрести навыки выполнения двух основных этапов разработки проектов.

1. «Проект» – стадия: осуществляется поиск и определение основного решения, выполняются функционально-технические, конструктивные, эстетические и другие стороны проекта, приводится их увязка с производственными возможностями и организацией всей технологической цепочки – от макета до технологии печати.

2. «Рабочая документация». Включает разработку всех необходимых проектных эскизов для составления заявленной документации на материальное обеспечение, изготовление всех элементов будущего проекта, его графического решения.

Отчет о практике должен быть набран на компьютере, правильно оформлен и содержать следующие разделы и документы:

- титульный лист;
- индивидуальное задание на практику;
- отзыв-характеристику с базы практики;
- оглавление (содержание);
- основная часть (изложение материала по разделам в соответствии с индивидуальным заданием);
- приложения;
- список использованных источников литературы.

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):

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.