

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.11 Портфолио

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 Куликова Мария Павловна

Заведующий кафедрой

"Дизайн"

профессор Ливак Степан Степанович

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Овладение обучающимися общими и специальными знаниями по теории, методике и практике организации и систематизации результатов творческой деятельности и представления их в форме авторского портфолио.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- обеспечить эффективное коммуникационное взаимодействие с потенциальными работодателями после окончания высшего учебного заведения;
- помочь раскрыть весь творческий потенциал магистранта во время итоговой защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

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	
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-3.1: Знает способы разработки концептуальных проектных идей; методы синтеза набора возможных решений, анализа и отбора состоятельных концепций дизайн-объектов и систем, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека.	Обобщил способы разработки концептуальных проектных идей; методы синтеза набора возможных решений, анализа и отбора состоятельных концепций дизайн-объектов и систем, удовлетворяющих утилитарным и эстетическим потребностям человека.
ОПК-3.2: Умеет вести творческое дизайн-проектирование от постановки задач - через замысел/идею - к проектированию проекта, пользоваться различными цвето-графическими и объемно-пространственными художественными техниками.	Разработал творческий дизайн-проект с использованием различных цвето-графических и объемно-пространственных художественных техник.
ОПК-3.3: Владеет навыками научного обоснования своего художественного решения при проектировании общественно-значимых объектов и систем.	Демонстрирует навыки научного обоснования своего художественного решения при проектировании общественно-значимых объектов и систем.

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	Неделя			
Неделя	17			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Практические	51	51	51	51
Итого ауд.	51	51	51	51
Контактная работа	51	51	51	51
Сам. работа	21	21	21	21
Итого	72	72	72	72

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Портфолио как система пространственной развертки текстовой и изобразительной информации		
1.1	Тема 1.1. Издание – как продукт.	2	0
1.2	Практическая работа	2	4
1.3	Самостоятельная работа	2	2
1.4	Тема 1.4. Принципы организации информации.	2	0
1.5	Практическая работа	2	6
1.6	Самостоятельная работа	2	2
1.7	Тема 1.7. Портфолио как вид репрезентативного издания, цели и задачи репрезентативного издания.	2	0
1.8	Практическая работа	2	7
1.9	Самостоятельная работа	2	3
	Раздел 2. Типовые элементы и их функции по отношению к ансамблю издания (портфолио)		
2.1	Тема 2.1. Виды печатных изданий: книга, газета, журнал, каталог..	2	0
2.2	Практическая работа	2	4
2.3	Самостоятельная работа	2	2
2.4	Тема 2.4. Переменные и постоянные элементы изданияиздания: обложка, форзац, титул, шмуцтитул, колонцифры, колонтитулы, основной и вспомогательный тексты.	2	0
2.5	Практическая работа	2	6
2.6	Самостоятельная работа	2	2

2.7	Тема 2.7. Понятие модульной сетки. Типы верстки. Символьные и алфавитные шрифты. Классификация шрифтов по видам, по насыщенности, по группам.	2	0
2.8	Практическая работа	2	7
2.9	Самостоятельная работа	2	3
	Раздел 3. Многообразие композиционно-конструктивных решений издания (портфолио), как отражение индивидуальных особенностей авторской идеи		
3.1	Тема 3.1. Соответствие художественного образа издания его информационному наполнению, принципы комплексного проектирования. Содержание, форма, функция.	2	0
3.2	Практическая работа	2	4
3.3	Самостоятельная работа	2	2
3.4	Тема 3.4. Пропорциональное соотношение сегментов издания, понятие «массы», цветового и тонового «пятна», понятие динамики цвета. Композиционные линии, динамика и статика сегментов разворота.	2	0
3.5	Практическая работа	2	6
3.6	Самостоятельная работа	2	2
3.7	Тема 3.7. Композиционно-конструктивные решения печатных изданий.	2	0
3.8	Практическая работа	2	7
3.9	Самостоятельная работа	2	3
3.10	Зачёт	2	0

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Серов Сергей Иванович, Высшая академическая школа графического дизайна	Гармония классической типографики: конспект-программа лекций по авторскому курсу "Проектная концептуалистика". Ч.1	Москва: Линия График, 2003
1.2	Рэнд Пол, Форонов Игорь	Дизайн : форма и хаос	Москва: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2013
1.3	Микалко Майкл, Царук Лариса, Комаров Сергей	Рисовый штурм и ещё 21 способ мыслить нестандартно	Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018

	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.4	Серов Сергей Иванович, Высшая академическая школа графического дизайна	Типографика визуальной коммуникации: конспект-программа лекций по авторскому курсу "Проектная концептуалистика". Ч.2	Москва: Линия График, 2004
1.5	Серов Сергей Иванович, Высшая академическая школа графического дизайна	Типографика виртуальной среды: конспект-программа лекций по авторскому курсу "Проектная концептуалистика". Ч.3	Москва: Линия График, 2004
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Уэйншенк Сьюзан	100 главных принципов дизайна: как удержать внимание	Санкт-Петербург: Питер, 2012
2.2	Кумова Мария	Айдентика. Динамика, образ, типографика, цвет, иллюстрация и паттерн: альбом	Москва: КАК Проект, 2014
2.3	Туэмлоу Элис, Крутских Константин Валентинович	Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи	Москва: АСТ, 2006
2.4	Монтейро Майк, Кириенко Дарья	Дизайн - это работа!	Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013
2.5	Норман Дональд Артур, Глушак Б. Л.	Дизайн привычных вещей	Москва: Вильямс, 2006
2.6	Голомбински Ким, Хаген Ребекка, Римицан Н.	Добавь воздуха! Основы визуального дизайна для графики, веб и мультимедиа	Санкт-Петербург: Питер, 2013
2.7	Лауэр Дэвид, Пентак Стивен	Основы дизайна	Санкт-Петербург: Питер, 2014
2.8	Джанда Майкл	Сожги свое портфолио! То чему не учат в дизайнерских школах	Санкт-Петербург: Питер, 2015

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 заданий по итогам изучения каждого раздела дисциплины), тестовое задание.

Критерии оценки творческого задания по созданию портфолио:

Авторское портфолио должно быть:

- понятным – выстраивающим систему пространственной развертки текстовой и изобразительной информации;
- «весомым» – раскрывающим масштабность и глубину проделанной работы;
- логически выстроенным – от базовой идеи (визуального образа, основного графического элемента) до конкретного материального воплощения.

Зачтено. Необходимые практические компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено количеством баллов, близким к максимальному.

Не зачтено. Необходимые практические компетенции полностью не сформированы, большая часть предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо содержит грубые ошибки.

Критерии оценки тестового задания:

отлично: 85-100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов.

Промежуточный контроль состоит из кафедральных просмотров по итогам изучения каждого раздела дисциплины. Результаты промежуточного контроля суммируются с результатами текущего контроля при формировании позиции обучающегося в рейтинге по дисциплине.

Итоговый контроль проходит как зачет, в виде итогового кафедрального и ректорского просмотра.

5.2. Темы письменных работ

Комплект тем для выполнения творческой работы

1. Портфолио как система пространственной развертки текстовой и изобразительной информации.
2. Типовые элементы и их функции по отношению к ансамблю издания (портфолио).
3. Многообразие композиционно-конструктивных решений издания (портфолио), как отражение индивидуальных особенностей авторской идеи.

5.3. Тестовые задания

1. ОПТИМАЛЬНЫЙ КЕГЛЬ ШРИФТА ДЛЯ НАБОРНОГО ТЕКСТА В ПОРТФОЛИО ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ:

- а) 6 пунктам;
- б) 9 пунктам;
- в) 12 пунктам;
- г) 14 пунктам(Эталон: б)

2. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ПОДХОДИТ К ПОНЯТИЮ «ГАРНИТУРА ШРИФТА».

- а) акциденция; б) кернинг;
- в) полуапрош; г) интерлиньяж

(Эталон: б)

3. ПРОЧИТАЙТЕ ПРИВЕДЕННЫЕ ПРИМЕРЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ И ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ КАКОЕ ИЗ НИХ НЕ ВЕРНОЕ:

а) «Висячие строки нарушают смысловое деление в тексте, а при выключке по формату разрушают прямоугольные полосы набора. Короткие концевые строки нарушают внутренний ритм страницы»;

б) «В заголовках и вообще крупных текстах, рассчитанных на повышенное внимание, лучше всего делить текст на строки вручную, по смыслу. И ни в коем случае в конце строки не должно быть предлога или союза»;

в) «Ритмическая структура внутри слова достигается согласованием

интерлиньяжа и трекинга»;

г) «Хорошо свёрстанный текст отличается оптической равномерностью (ровным серым тоном, который не рябит в глазах) и отсутствием нежелательных пауз, сбивающих внимание читателя».

(Эталон: в)

4. ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ, ВЫБЕРИТЕ ВЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ «ГАРНИТУРА ШРИФТА»:

- а) основная размерная характеристика шрифта, обозначенная цифрой;
- б) совокупность шрифтов одного рисунка во всех начертаниях и кеглях;
- в) составная часть макетирования;
- г) все ответы правильные

(Эталон: б)

5. ОПРЕДЕЛИТЕ, КАКАЯ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ЗАДАЧ НЕ СВЯЗАНА С ДИСЦИПЛИНОЙ «ПОРТФОЛИО»:

- а) задача студенческого портфолио, быть понятным – выстраивающим систему пространственной развертки текстовой и изобразительной информации;
- б) задача студенческого портфолио, быть «весомым» – раскрывающим масштабность и глубину проделанной работы;
- в) задача студенческого портфолио показать полностью всю палитру знаний, умений и навыков, которые освоил студент за период обучения;
- г) задача студенческого портфолио показать только то, что хочет автор-студент;

(Эталон: г)

6. В КАКОЙ ЦВЕТОВОЙ МОДЕЛИ НУЖНО СОХРАНИТЬ ИТОГОВЫЙ ФАЙЛ ПОРТФОЛИО, ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ НА ПЕЧАТЬ?

- а) RGB;
- б) lab;
- в) CMYK;
- г) XYZ.

(Эталон: в)

7. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ ОРГАНИЗАЦИИ ПОРТФОЛИО ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА?

- а) Личные фотографии и воспоминания;
- б) Упорядоченная и структурированная информация о работах;
- в) Отсутствие описаний к работам для сохранения таинственности;
- г) Использование только общепринятых шаблонов для портфолио.

(Эталон: б)

8. КАКИЕ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮТ ЦЕЛЯМ ПОРТФОЛИО?

- а) Показать только успешные проекты и игнорировать неудачи;
- б) Предоставить возможность потенциальным работодателям оценить уровень и стиль работ студента, продемонстрировав все компетенции, которые смог освоить студент в процессе обучения;
- в) Включить работы, которые не имеют отношения к профессиональной деятельности;
- г) Разместить только работы, сделанные в одном и том же стиле и формате

(Эталон: б)

9. КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОФОРМЛЕНИЯ АЛЬБОМА ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОРТФОЛИО?

- а) Сохранение только одного типа шрифта на всех страницах;
- б) Большое количество шрифтов и фирменных цветов для подчеркивания разнообразия работ;
- в) Гармония и единство в оформлении страниц, соблюдение единого модульного принципа и сохранение единой идеи оформления;
- г) Использование только фотографий без дополнительной текстовой информации.

(Эталон: в)

10. КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ПОРТФОЛИО ДЛЯ СТУДЕНТА-ДИЗАЙНЕРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ?

- а) Это документ, имеющий значения для того, чтобы получить допуск на защите;
- б) Отражает только академические успехи студента;
- в) Показывает навыки, стиль работы, и профессиональные компетенции студента за все время его творческого пути.
- г) Служит лишь дополнительным материалом без влияния на профессиональную репутацию студента.

(Эталон: в)

11. КАКУЮ ИЗ ТИПОГРАФИЧЕСКИХ ЭСТЕТИК ЛУЧШЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ СОЗДАНИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ПОРТФОЛИО?

(Эталон: четкую структуру для расположения иллюстративного материала,

заголовков и подзаголовков, различных текстов, других компонентов вёрстки).

12. ОБЪЯСНИТЕ ПОНЯТИЕ МОДУЛЬНОЙ СЕТКИ.

(Эталон: формообразующий сегмент издания, его константа)

5.4. Перечень видов оценочных средств Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое. Творческое задание (творческая работа по формированию портфолио), тестовое 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 ФГБОУ ВО КГИИ, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно- методические пособия.

При изучении дисциплины рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

- регулярно посещать практические занятия.
- изучать каждую тему, используя различные формы индивидуальной и групповой работы, следуя рекомендациям преподавателя.
- согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
- осуществлять самостоятельную подготовку к промежуточному контролю.
- по завершении отдельных тем дисциплины передавать выполненные работы преподавателю в установленные сроки.

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

При подготовке к практическому занятию необходимо уточнить план его проведения, выполнить самостоятельную работу по заданной теме, ознакомиться с литературой, при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы с обязательной аргументацией собственной позиции. Практические аудиторные задания выполняются под руководством преподавателя. Самостоятельная работа предваряется индивидуальным обсуждением задания с каждым магистрантом: анализируется предложенная тема, рассматривается несколько вариантов эскизов, обосновывается творческий подход, метод, техника исполнения задания, подбор материалов и т.д. Приветствуется обсуждение эскизов друг с другом и предложения различных дизайнерских решений.

Второй вид самостоятельной работы – это инициативная самостоятельная работа, не предусмотренная учебными планами. К такой работе следует

отнести участие в выставках, конкурсах, тематических семинарах и т. д. Результаты самостоятельного изучения материала представляются 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):

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.