Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Графический дизайн в среде

по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Графический дизайн

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2024

Руководитель ОП
Т.А. Завьялова

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

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

ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).

ПК-1 Способен формировать техническое задание на различные продукты графического дизайна и выполнять процедуру согласования с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

ПК-2 Способен к проектированию художественно-технических дизайн-проектов, объектов визуальной информации, идентификации на основе технического задания с учетом производственных, технологических, экономических условий и характеристик материалов.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-1.3 Осуществляет предпроектный анализ на основе оценки и отбора полученной научной информации и культурно-исторических предпосылок

ИОПК-3.3 Разрабатывает и научно обосновывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе. Определяет композиционные и стилистические приемы проектируемого комплекса визуальной и вербальной информации, идентификации и коммуникации

ИПК-1.1 Определяет проектные задачи и технические средства разработки дизайн-макета на основе результатов брифа или обсуждения с заказчиком предварительной информации

ИПК-1.2 Составляет по типовой форме проектное/техническое задание на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации в соответствии требованиями законодательства и стандартов РФ к структуре и содержанию

ИПК-1.3 Разрабатывает эскизы, дизайн-макеты и техническую документацию на основе технического задания и выполняет процедуру согласования/утверждения дизайн-концепций

ИПК-2.2 Создает 2D и 3D объекты проектируемой системы в целом и ее составляющих, в том числе с помощью средств специальных цифровых технологий

ИПК-2.4 Подготавливает графические материалы и дизайн-макеты системы визуальной информации, идентификации и коммуникации для передачи в производство

2. Задачи освоения дисциплины

- Формирование у студентов целостного представления о процессе и последовательности этапов создания систем графической навигации в среде.
- Развитие у студентов общей визуально-проектной культуры;
- Освоение студентами специальной терминологии средового дизайна.
- Развитие и отработка студентами приемов исследовательской работы в сфере систем графической навигации в среде.
- Решение студентами комплексных задач дизайн-проектирования в рамках междисциплинарного подхода.

- Формирование студентами портфолио творческих работ и проектов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплина (модули)».

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина входит в модуль Модуль «Айдентика и брендинг».

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Седьмой семестр, зачет с оценкой

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Теория и методология дизайна», «Айдентика и корпоративная культура», «Маркетинговые коммуникации», «Теория и история дизайна», «Дизайн системы бренд-имиджа»

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых:

-лекции: 14 ч.

-практические занятия: 40 ч.

в том числе практическая подготовка: 40 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Раздел 1. Знаки ориентирования в системе графического дизайна среды

Тема 1 Что такое «графический дизайн среды»? Немного истории. Появление «Баухауза». Создатели знаков ориентирования. Универсальный дизайн постмодернистской эпохи. Виртуальное будущее.

Тема 2 Для чего нужен графического дизайна среды? Факторы и функции графического дизайна среды. Необходимость порядка в сложном мире. Кратковременная идентификация. Многоязычное общество с разными культурами. Интеграция дизайнерских профессий.

Раздел 2. Функции знаков ориентирования

Тема 3 Дизайн карт местности. 3 дизайнера и их постулаты. Рекомендации по дизайну карт.

Тема 4 Дорожные знаки и указатели. Краткий экскурс в историю. Основные положения удобочитаемости знаков. Коммерческое пространство. Рекомендации для дорожных указателей и знаков

Тема 5 Символы и универсальный дизайн. Символы как язык. Когда символы не работают. Как символы сообщают правильную информацию оптимальным способом? Три критерия, необходимых для успешной работы символов. Рекомендации по дизайну символов.

Тема 6 Специальные указатели для инвалидов. Краткая предыстория. Основные группы инвалидов и их потребности в пространственном ориентировании. Правила дизайна для инвалидов. Концептуальные дизайнерские схемы в практике стран мира. Новые технологии. Рекомендации по дизайну знаков ориентирования для инвалидов

Раздел 3. Проекты и реализация - внешние знаки и указатели

Тема 7 Городская среда. Организация туризма. Ключевые пункты построения системы ориентирования в городской среде. Процесс разработка систем ориентирования в городской среде. Планирование расположения знака. Три городских типа. Язык дизайна городских систем. Рекомендации по дизайну городской среды.

Тема 8 Университеты и прилегающие территории. Ориентирование на территории кампусов сегодня. Четыре способа понять пользователя: люди, продукт, бренд, место. Рекомендации по дизайну университетов и кампусов

Тема 9 Памятники культуры и национальные парки. Процессы создания парков, зон культурного наследия и небольших заповедников. Брэндинг как воплощение реальности. Процесс создания тематического парка. Определение впечатления: система ориентирования и идентификационный комплект. Идентификационные знаки территории. Рекомендации по дизайну парков и зон культурного наследия.

Тема 10 Выставки, музеи. Туристический фактор. Виды музеев и выставок. Задачи системы ориентирования музея/выставки. Брэндинг и впечатления посетителей. Рекомендации по дизайну музеев и выставок.

Тема 11 Спортивные учреждения. В чем важность системы ориентирования? Безопасность. Брэндинг и спонсоры. Рекомендации по дизайну спортивных учреждений.

Раздел 4. Проекты и реализация внутренние знаки и указатели

Тема 12 Здравоохранение. Особенности и процесс ориентирования в пространстве медицинских учреждений. Рекомендации по дизайну учреждений здравоохранения

Тема 13 Транспорт. Краткая предыстория. Основные положения транспортной системы ориентирования в пространстве. Количество знаков и иерархия. Типичные элементы системы ориентирования на транспорте. Практические советы для проектирования транспортной системы ориентирования.

Тема 14 Корпоративный стиль. Роль графического дизайна среды для корпоративной культуры. Наружная реклама и нормативные ограничения. Рекомендации по дизайну корпоративной среды

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, тестов по лекционному материалу, деловых игр по темам, выполнения дизайн-проектов и домашних заданий и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет с оценкой в седьмом семестре в форме комплексного просмотра творческих работ. Для получения аттестации необходимо представить доклад-презентацию по выполнению проектных заданий и домашних работ.

Результаты зачета с оценкой определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Поскольку освоение дисциплины предполагает получение студентом не только общих теоретических знаний, то на прохождение промежуточной успеваемости влияют результаты текущей работы студента. Программа предполагает выполнение следующих видов текущих работ: посещение занятий, защита реферативного исследования, выполнение практических заданий.

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине смотреть в ОМ.

11. Учебно-методическое обеспечение

- а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>
- б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
- в) Методические указания по ведению практических работ.
- г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

- а) основная литература:
 - Глейзер Дж. Дизайн. Разработка проектов. Разбуди свое вдохновение! /Джессика Глейзер, Кэролин Найт. Санкт-Петербург [и др.] : Питер , 2014. 246, [1] с.: цв. ил. – 1 экз.
 - Палиенко С.И. Типографика. Учебно-методический комплекс – М.: Издательство «Проспект», 2015. - 176 с.
 - Пендикова И. Г. Графический дизайн: стилевая эволюция /И. Г. Пендикова ; под ред. Л. М. Дмитриевой ; Омский гос. техн. ун-т (ОмГТУ). Москва : Магистр [и др.] , 2016. 157, [1] с.: ил. – 1 экз.
 - Феличи Джеймс. Типографика. Шрифт, верстка, дизайн. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 496с.
- б) дополнительная литература:
 - Michael Evamy. Logotype. – UK. London, Laurence King Publishing ltd, 2012. – 272.
 - Крэйг М. Бергер. Путеводные знаки. Дизайн графических систем навигации. – М.: РИП-холдинг, 2006. – 176 с.
 - Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования : [учебное пособие для вузов по специальностям 070601 "Дизайн", 032401 "Реклама"] /Р. Ю. Овчинникова ; под ред. Л. М. Дмитриевой. Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2013 – 1 экз
 - Проектирование в графическом дизайне: Учеб. для вузов; под ред. С.А. Васина. – М.: Машиностроение-1, 2006.
 - Тимоти Самара. Структура дизайна: стильное руководство. – М.: Издательский дом «РИП- холдинг», 2008.
 - Уэйншенк С. 100 новых главных принципов дизайна. – СПб.: «Питер», 2016. - 288с.
 - Школа графического дизайна / Дэвид Дэбнер; пер. с англ. В. Е. Бельченко. – М.: РИПОЛ классик, 2007. – 192 с.
- в) ресурсы сети Интернет:
 - Портал для дизайнеров, архитекторов, декораторов - <https://design-mate.ru/>
 - Ресурс Хабр (Habr) - <https://habr.com/ru/company/pixli/blog/325866/>
 - Ресурс Novate.ru - интернет-портал о дизайне - <https://novate.ru>
 - Культурология РФ - Искусство во всех проявлениях - <https://kulturologia.ru>
 - Отраслевой портал об упаковке - <https://www.unipack.ru/>
 - Интернет -портал о творчестве - <https://www.adme.ru>
 - Шрифтовой портал - <https://www.xfont.ru>
 - Журнал КАК - Режим <https://kak.ru>
 - Журнал Designet Team <http://www.designet.ru/>
 - Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система. <http://www.consultant.ru>

13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
- публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

- Электронный каталог Российская государственная библиотека - <http://www.rsl.ru/>
- Научная электронная библиотека - <http://www.elibrary.ru>
- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
- Электронный каталог библиотеки ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» <http://iprbooks.ru/>
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - <http://fcior.edu.ru>
- Федеральный портал «Российское образование»-<http://www.edu.ru>
- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Во время обучения студенту предоставляются: аудитории на время проведения лекционных и семинарских занятий, учебная и методическая литература, компьютерный класс для просмотра и подготовки к контрольным работам.

- Класс, оборудованный проектором и экраном, столы и стулья
- Компьютерный класс с программным обеспечением:
- доступ к сети Интернет (для практической работы и на лабораторных занятиях).

15. Информация о разработчиках

Завьялова Татьяна Арнольдовна – доцент кафедры дизайна Института искусств и культуры ТГУ, член Союза художников России.