

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Визуальные коммуникации» для направления
54.04.01 «Коммуникационный дизайн» подготовки магистратуры

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Школа дизайна
факультета коммуникаций, медиа и дизайна

**Рабочая программа дисциплины
«Визуальные коммуникации»**

для образовательной программы «Дизайн»
направления подготовки 54.04.01 «Коммуникационный дизайн»
уровень магистр

Разработчик(и) программы
Белоусов Э.И.
Одобрена на заседании Школы дизайна
«30» августа 2017 г.

Утверждена объединенным Академическим советом образовательных
программ бакалавриата «Дизайн», программ магистратуры «Дизайн»
и «Коммуникационный дизайн»
«31» августа 2017 г., № протокола 1

Москва, 2017

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.

1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Визуальные коммуникации», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 54.04.01 «Дизайн», обучающихся по образовательной программе «Коммуникационный дизайн».

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ

<https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf>;

- Образовательной программой «Коммуникационный дизайн» направления подготовки 54.04.01 «Дизайн».
- Объединенным учебным планом университета по образовательной программе магистратуры «Коммуникационный дизайн», утвержденным в 2017г.

1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Визуальные коммуникации» предназначена для формирования у студентов профессиональных компетенций в области визуальных коммуникаций.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

- Знать
 - подходы к проектированию серии плакатов;
 - этапы разработки серии плакатов;
- Уметь
 - применять навыки разработки серии плакатов;
- Иметь навыки (приобрести опыт)
 - создания серии плакатов;

В процессе освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способен учиться, приоб-	УК-1	Знает особенности развития дизайн-	практическая форма обуче-

Компетенция	Код по ФГОС/НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
ретаать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной		процессов, способен трансформировать модели профессиональной деятельности для достижения результата во внепрофессиональных областях	ния, самостоятельная работа студентов
Способен применять профессиональные знания и умения на практике	УК-2	Знает особенности создания дизайнерского продукта, способен связать воедино разнообразные разделы технологического процесса	практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза	УК-4	Применяет различные методы работы с информацией для достижения необходимого результата	практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)	УК-6	Применяет различные методы работы с информацией для достижения необходимого результата	практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества	УК-7	Знает методологию ведения проектных, предпроектных и иных творческих и аналитических исследований, умеет применять данные методики в профессиональной деятельности	практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен к постановке творческих задач и их решению	ПК-1	Знает особенности производства и использования материала, умеет применять материал при создании дизайн-продукта	практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен к самостоятельному созданию художественного образа	ПК-2	Знает особенности зрительского восприятия материала и способен использовать данные особенности при создании дизайн-продукта	практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен к разработке проектной идеи и планированию этапов ее реализации	ПК-6	Знает этапы производства материала и умеет планировать данное производство	практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен к участию в образовательном процессе, выборе образовательных технологий и оценке результата образовательного процесса в области дизайна	ПК-17	Знает особенности обучения технологическому процессу в области производства дизайн-проекта, способен ретранслировать полученные знания	практическая форма обучения, самостоятельная работа студентов
Способен при организа-	ПК-18	Знает особенности влияния техно-	практическая форма обуче-

Компетенция	Код по ФГОС/НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
ции профессиональной деятельности к профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, к предотвращению экологических нарушений		логического процесса на людей/экологию, способен планировать и производить деятельность по производству дизайн-продукта сводя подобные риски к минимуму	ния, самостоятельная работа студентов

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к профессиональной части проектной линии образования и является дисциплиной по выбору.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

- История и теория дизайна
- Креативное проектирование

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- знать специфику процесса проектирования;
- уметь вести аналитическую деятельность;

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- Специальное проектирование

4. Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы			Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	Практические занятия	
Раздел 1. Визуальные коммуникации						
1	Тема 1. Визуальные коммуникации. Разработка серии плакатов	114			60	54
	Итого:	114			60	54

5. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	2, 3				Параметры
		1	2	3	4	
Текущий	Домашнее задание	*	*			Просмотр выполненных заданий по пройденным темам.
Промежуточный	Экзамен					
Итоговый	Экзамен	*	*			Просмотр выполненных работ

5.1. Критерии оценки знаний, навыков

Домашнее задание. Создание материалов по темам занятий.

Экзамен. Экзамен проводится в форме просмотра выполненных проектов.

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине

Промежуточная и итоговая оценка за экзамены складывается из следующих элементов:

1. Текущий контроль, проведенный в середине модуля преподавателем дисциплины.
2. Результаты экзаменационного просмотра (процедура проведения просмотра описана в пункте 7 программы “Критерии и навыки оценивания”).

Оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных весов.

Вес экзаменационного просмотра – 0,55 (k) – $O_{\text{экз}}$; вес текущего контроля в середине модуля – 0,2 (k_1) – $O_{\text{накопл}}$; вес оценки за активность на занятиях – 0,25 (k_2) – $O_{\text{акт}}$.

Таким образом, итоговая оценка рассчитывается по формуле

$$O_{\text{результ}} = k_1 * O_{\text{накопл}} + k_2 * O_{\text{акт}} + k * O_{\text{экз/зач}}$$

Пример: оценка за экзаменационный просмотр = 8 баллов; за текущий контроль в середине модуля = 6, за активность на занятиях = 7, тогда результирующая оценка (РО) складывается следующим образом:

$PO = 6 * 0,2 + 0,25 * 7 + 8 * 0,55 = 1,2 + 1,75 + 4,4 = 7,35$ – при округлении по правилам округления чисел и получается оценка за экзамен = 7.

В экзаменационную ведомость проставляется оценка = 7.

В итоговой оценкой по дисциплине (выставляемой в диплом о высшем образовании) выставляется последняя экзаменационная оценка по учебной дисциплине.

6. Содержание дисциплины

Раздел 1. Визуальные коммуникации

Тема 1. Визуальные коммуникации. Разработка серии плакатов

Количество часов аудиторной работы – 60 часов

Самостоятельная работа – 54 часа

В рамках этой темы студент разрабатывает две серии плакатов (графические и шрифтовые), которые представляют собой формат визуальной коммуникации условного бренда со своей целевой аудиторией.

Задание для самостоятельной работы:

Разработка серии плакатов

Форма отчетности: демонстрация выполненного проекта

Литература по разделу:

Основная литература

1. Браэм Г., Психология цвета, АСТ/Астрель, 2009.
2. Уилсон Р.А., Квантовая психология. Управление сознанием, София, 2014.
3. Джуан С., Странности нашего мозга, Рипол Классик, 2011.
4. Выготский Л., Психология искусства, Книга по Требованию, 2012.

Дополнительная литература

1. Асенин С.В., Мудрость вымысла: Мастера мультипликации о себе и своем искусстве, Искусство, 1983.
2. Асенин С.В., Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации, Искусство, 1974.
3. Асенин С.В., Фантастический киномир Карела Земана, Искусство, 1979.
4. Норштейн Ю. Б., Снег на траве, ВГИК, 2005.
5. Хитрук Ф., Профессия-аниматор. В 2 томах, Гаятри, 2008.
6. Райт Д.Э., Дизайн интерьера от А до Я. От сценария до зрителя, 2006.
7. Amidi A., Cartoon Modern: Style and Design in 1950s Animation, 2006.
8. Фостер У., Основы анимации, АСТ, Астрель, 2003.
9. Орлов А., Аниматограф и его анима (Психогенные аспекты экранных технологий), Импэто, 1995.
10. Басин, Е. Я., Крутоус, В. П.. Философская эстетика и психология искусства: учеб. Пособие, Гардарики, 2007.
11. Грегори Р. Л., Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия, Прогресс, 1970.
12. Измайлов Ч.А., Черноризов А.М., Психофизиологические основы эмоций: Учебное пособие для вузов, 2004.
13. Данилова Н.Н., Психофизиология, Аспект Пресс, 1998.
14. Дубровский В.И., Федорова В.Н., Биомеханика, Владос-пресс, 2003.

Основные учебные технологии, используемые при изучении раздела: изучение теоретического материала, выполнение проектных работ по заданным темам, решение и рассмотрение задач, разбор домашних заданий.

7. Образовательные технологии

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения занятий: изучение теоретического материала по дисциплине (знакомство с основными терминами и понятиями); выступления с докладами на занятиях по разделам дисциплины; разбор практических задач; выполнение проектов.

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

8.1 Тематика заданий текущего контроля

Текущий контроль осуществляется в виде семинаров и решения практических задач. В ходе данного контроля оценивается степень понимания студентом лекционного материала, его подходы к решению тех или иных профессиональных вопросов.

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Самопроверка студентов может быть осуществлена по следующим вопросам:

1. В чем состоят особенности проектирования серии плакатов?
2. В чем состоят особенности создания внешних и внутренних коммуникации?
3. Назовите этапы создания серии графических плакатов?

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Браэм Г., Психология цвета, АСТ/Астрель, 2009.
2. Уилсон Р.А., Квантовая психология. Управление сознанием, София, 2014.
3. Джуан С., Странности нашего мозга, Рипол Классик, 2011.
4. Выготский Л., Психология искусства, Книга по Требованию, 2012.

Дополнительная литература

1. Асенин С.В., Мудрость вымысла: Мастера мультипликации о себе и своем искусстве, Искусство, 1983.
2. Асенин С.В., Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации, Искусство, 1974.
3. Асенин С.В., Фантастический киномир Карела Земана, Искусство, 1979.
4. Норштейн Ю. Б., Снег на траве, ВГИК, 2005.
5. Хитрук Ф., Профессия-аниматор. В 2 томах, Гаятри, 2008.
6. Райт Д.Э., Дизайн интерьера от А до Я. От сценария до зрителя, 2006.
7. Amidi A., Cartoon Modern: Style and Design in 1950s Animation, 2006.
8. Фостер У., Основы анимации, АСТ, Астрель, 2003.
9. Орлов А., Аниматограф и его анима (Психогенные аспекты экранных технологий), Импэто, 1995.

10. Басин, Е. Я., Крутоус, В. П.. Философская эстетика и психология искусства: учеб. Пособие, Гардарики, 2007.
11. Грегори Р. Л., Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия, Прогресс, 1970.
12. Измайлов Ч.А., Черноризов А.М., Психофизиологические основы эмоций: Учебное пособие для вузов, 2004.
13. Данилова Н.Н., Психофизиология, Аспект Пресс, 1998.
14. Дубровский В.И., Федорова В.Н., Биомеханика, Владос-пресс, 2003.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине необходима стандартно-оборудованная аудитория для проведения проектных работ оснащенная персональными рабочими станциями с установленным ПО (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, Adobe Audition в версиях не ниже CS6; Autodesk 3D Studio Max в версии не ниже 2013 с установленным модулем визуализации Chaos Group V-ray версии не ниже 2.30.) соответствующая техническим требованиям производителя данного ПО, и имеющих выход в интернет, число рабочих станций должно предполагать наличие компьютера у каждого студента. Так же для проведения занятий необходимо наличие проектора и экрана для демонстрации с компьютера преподавателя.