

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДИЗАЙН В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ**

Направление подготовки 54.04.01. ДИЗАЙН

Профиль подготовки КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙН

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Основной целью программы дисциплины является формирование у студента фундаментальных знаний и практических навыков в художественном оформлении пространств для различных событий. (Разработка и реализация проектов, творческая проектная деятельность, организационно-производственная деятельность)

Задачи освоения дисциплины:

- Развить способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
- Сформировать умение создавать сложные комплексные художественные и дизайн-проекты; находить креативные решения открытых проблем в дизайне; вырабатывать оригинальный подход с выраженным авторским мировоззрением к проектам различного назначения и большой социальной значимости; прогнозировать и формировать парадигму дизайна ближайшего будущего.
- Выработать способность осуществлять разработки технологической документации, образцов, прототипов, для промышленного, полиграфического производства и креативной индустрии; планировать и организовать производственный процесс макета, модели, прототипа, промышленного образца с использованием производственного комплекса студии, мастерской, предприятия; контролировать точность исполнения изделия, элементов проекта в материале, качество производства работ, реализацию проекта в целом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 - Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1). Дисциплины образовательной программы по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (магистратура), профиля Креативный дизайн.

Дисциплина закладывает фундамент проектного мышления обучающихся и является базовой для изучения последующих дисциплин профессионального цикла.

Дисциплина «Дизайн в пространстве культурной среды» изучается в 3 семестре. Дисциплины формирующие необходимые знания, умения и навыки для освоения дисциплины «Дизайн в пространстве культурной среды», а также дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее указаны в таблице.

Блок 1. Дисциплины (модули) – Дизайн в пространстве культурной среды	Наименование дисциплин учебного плана.
Дисциплины и практики формирующие	Прикладная графика в дизайне Методология научного и проектного исследования Научно-исследовательская работа

предварительную подготовку обучающегося:	
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:	Дизайн-проектирование Проектно-технологическая практика

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению базовых проектных профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн (магистратура), профиль Креативный дизайн.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-2 <i>Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</i>	УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели, планирует последовательные шаги в реализации проекта	Знать: - Общую структуру концепции реализуемого проекта; - Типовые задачи в реализации проекта; Уметь: - Определяет круг задач в рамках поставленной цели; - Формулирует взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; Владеть: - Общим системным видением реализации проекта;
	УК-2.2. В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и ограничения, проводит SWOT-анализ проекта	Знать: - Методику SWOT-анализа; - Методику определения требуемых ресурсов для реализации проекта; Уметь: - Определять в рамках поставленных задач по проекту имеющиеся ресурсы и ограничения; - Проводить SWOT-анализ проекта;

		Владеть: - Критериями оценки проекта; - Навыками корректировки решений на основе анализа;
	УК-2.3. Организует процесс реализации проекта в соответствии с разработанным планом действий на протяжении всего его жизненного цикла	Знать: - Принципы планирования действий применительно к поставленным задачам; Уметь: - Выбирать и оптимизировать ресурсы для решения задач; Владеть: - Прогнозирует ожидаемые результаты решения проектных задач; - Разрабатывает план действий по решению поставленных задач.
ПК-1 <i>Способен создавать сложные комплексные художественные и дизайн-проекты; находить креативные решения открытых проблем в дизайне; вырабатывать оригинальный подход с выраженным авторским мировоззрением к проектам различного назначения и большой социальной значимости; прогнозировать и формировать парадигму дизайна ближайшего будущего.</i>	ПК-1.1. Способен выявлять актуальную проблематику в области дизайна применительно к социальным и культурным условиям в современном обществе ПК-1.2. Способен создавать сложные комплексные и междисциплинарные проекты в области дизайна по острым запросам современности ПК-1.4. Использует в творческой проектной деятельности формы и инструменты научного исследования, смежных видов искусства и дизайна	Знать: - Формы и инструменты научного и прикладного исследования; - Нормативные требования к оформлению проектной документации; Уметь: - Определять актуальную проблематику проекта; - Проектировать с использованием междисциплинарного подхода; - Сформулировать авторский взгляд на проектную задачу; Владеть: - Создавать сложные комплексные дизайн-проекты; - Находит оригинальные решения в работе над проектом; - Оформляет проектные решения по установленным требованиям к проектной документации

	<p>ПК-1.5. Способен находить оригинальное решение открытых и перспективных проблем в дизайне</p>	
<p>ПК-4 <i>Способен осуществлять разработки технологической документации, образцов, прототипов, для промышленного, полиграфического производства и креативной индустрии; планировать и организовать производственный процесс макета, модели, прототипа, промышленного образца с использованием производственного комплекса студии, мастерской, предприятия; контролировать точность исполнения изделия, элементов проекта в материале, качество производства работ, реализацию проекта в целом</i></p>	<p>ПК-4.2. Обладает навыками профессиональной коммуникации с Заказчиком, коллегами по авторскому коллективу и со специалистами производственного цикла</p> <p>ПК-4.5. Способен самостоятельно выполнять часть работ производственного цикла в материале в процессе производственных исполнительских работ</p> <p>ПК-4.6. Способен планировать собственную работу по проектированию, руководить производством проектных работ авторского коллектива</p> <p>ПК-4.8. Владеет критериями и технологиями оценки качества производственных работ, использует их в профессиональной деятельности</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основы производственной деятельности в области специализации; - Технологическую цепочку по производству дизайн-продукции или реализации дизайн-проекта; - Нормативные требования к оформлению технической документации на производство; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разрабатывать технические проекты, технологические карты изделий; - Оформлять рабочую документацию к проекту; - Планировать производственную работу; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организует реализацию проекта на производстве; - Выполняет авторский надзор; - Осуществляет контроль качества производственных работ

--	--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Дизайн в пространстве культурной среды» составляет 3 з.е., 108 акад. часов, из них контактных - 60 акад.ч., СРС – 21 акад.ч., формы контроля – экзамен 3 семестр.

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры
		3
Контактная работа обучающихся	60	60
в том числе:		
Занятия лекционного типа	2	2
Занятия семинарского типа	58	58
Индивидуальные и другие виды занятий		
Групповые консультации		
Самостоятельная работа (включая часы контроля)	48	48
Форма промежуточной аттестации – экзамен (Э)		Э 27
Общая трудоемкость	акад.час	108
	з.е.	3

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Список литературы и источников

Основная:

1. **Рунге, В. Ф.** Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие. - М. : МЗ-Пресс, 2001. - 252 с. : ил. - ISBN 5-94073-011-6 : 72-.1чз1. Дизайн промышленный - Учебные пособия
2. **Чижилов, В. В.** Дизайн в системе социокультурных отношений : моногр. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2005. - 139 с. - Библиогр.: с.133-139. - 100-.аб, чз1, нб Дизайн культуры
Шимко, В. Т. Основы дизайна и средовое проектирование [Текст] : учеб. пособие / Моск. арх. ин-т (Гос. акад.). - М. : Архитектура С, 2007. - 159, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 158. - ISBN 5-9647-0004-7 : 158-49.1чз1 Архитектура - Дизайн - Учебные пособия

Дополнительная:

1. **Бергер, Крэйг М.** Путеводные знаки. Дизайн графических систем навигации. - М. : РИП-холдинг, 2005. - 176 с. : ил. - ISBN 5-900045-81-1 : 1530-10. 2чз1. Дизайн графический систем навигации
2. **Голубева, О. Л.** Основы композиции [Текст] : учебник. - М. : Искусство, 2004. - 119 с. : ил. - Библиогр.: с. 117-119. - ISBN 5-85200-417-0 : 200-.1чз1. Композиция - Учебники

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».

ООО «Издательство Лань».

ООО «Компания Ай Пи Ар Медиа».

ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»

Также рекомендуются к просмотру видеофильмы, находящиеся в сети интернет:

Морган Невилл, Крис Чуэнг. Abstract: The Art of Design / Абстракция: Искусство дизайна: [документальный сериал]. – Изображение : электронное // Канал Netflix: [стриминговый видеосервис]. – 2017. – URL: <https://www.netflix.com/ru/title/80057883> (дата обращения: 14.01.2022)

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Планы семинарских/ практических занятий

1.	Раздел 1. Введение	
1.1.	Тема1. Основные термины и определения дизайна в пространстве культурной среды	Семинар с визуальной презентацией + последующий опрос
1.2.	Тема 2. Принципы и способы организации и построения теоретической модели дизайна в пространстве культурной среды	<p>Лекция с визуальной презентацией + последующий опрос</p> <p><i>Вопросы для рассмотрения и обсуждения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Термины дизайна в пространстве культурной среды</i> <p>Семинар с визуальной презентацией + последующий опрос</p> <p>Указания к семинарским занятиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проанализировать аналогичные работы по теме. 2. Проанализировать работу дизайнера с принципами и способами организации и построения теоретической деятельности в пространстве культурной среды 3. Выбрать примеры наиболее выразительных работ дизайнеров

		<p>4. Подготовить к обсуждению на семинаре собранные материалы</p> <p><i>Вопросы для рассмотрения и обсуждения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Принципы построения теоретической модели в дизайне в пространстве культурной среды - Способы построения теоретической модели в дизайне в пространстве культурной среды - Менеджмент в дизайне в пространстве культурной среды - Коллаборация с известными брендами в дизайне в пространстве культурной среды
1.3.	Тема 3. Принципы и способы организации и построения практической модели дизайна в пространстве культурной среды	<p>Лекция с визуальной презентацией + последующий опрос</p> <p><i>Вопросы для рассмотрения и обсуждения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Определения дизайна в пространстве культурной среды <p>Доклады студентов по принципам и способам построения теоретической и практической модели в дизайне в пространстве культурной среды</p> <p>Указания к докладу-презентации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проанализировать аналогичные работы по теме. 2. Проанализировать в чем заключается стилизация изображения. 3. Произвести сбор текстовых материалов, фото и видео изображений для использования в докладе. 4. Создать электронный файл доклада-презентации по выбранной теме, оформить слайды презентации, логично выразить основную мысль доклада. 5. Провести репетицию доклада с хронометражем и параллельным докладом со слайд-шоу. Регламент доклада – 10-15 минут, объём презентации – 20-25 слайдов. 6. Провести доклад-презентацию на аудиторном занятии
2.	Раздел 2. Методы, стратегии и способы дизайна в культурной среде	
2.1.	Тема 1. Специфика дизайна в музее	<p>Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий</p> <p>Указания к практическому занятию семинарского типа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проанализировать аналогичные работы по теме. 2. Проанализировать работу дизайнеров с разработкой средового объекта или интерьера в музее . 3. Выполнить варианты эскизов дизайн- проекта 4. Выбрать варианты эскизов, обладающих наибольшей выразительностью, целостностью, точностью графики и сохранением образа. 5. Выполнить в графике один эскиз дизайн-проекта, учитывая компоновку на листе формата А3 (30х40 см).

2.2.	Тема 2. Специфика дизайна в театре	<p>Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий</p> <p>Указания к практическому занятию семинарского типа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проанализировать аналогичные работы по теме. 2. Проанализировать работу дизайнеров с разработкой средового объекта или интерьера в театре. 3. Выполнить варианты эскизов дизайн-проекта 4. Выбрать варианты эскизов, обладающих наибольшей выразительностью, целостностью, точностью графики и сохранением образа. 5. Выполнить в графике один эскиз дизайн-проекта, учитывая компоновку на листе формата А3 (30х40 см).
3. Раздел 3. Дизайн-проект средового объекта в пространстве культурной среды		
3.1.	Тема 1. Специфика создания средового объекта и интерьера в пространстве культурной среды	<p>Семинар с визуальной презентацией + последующий опрос</p> <p><i>Вопросы для рассмотрения и обсуждения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>формирование содержательной концепции (текст, схема, визуальные образы)</i> - <i>создание технического задания на разработку архитектурного и дизайн-проекта пространств для реализации мероприятий территориального проекта (текст, схемы);</i> - <i>подготовка технических заданий для подрядчиков</i>
3.2.	Тема 2. Конструкции, материалы, освещение, декор и полиграфия	<p>Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий</p> <p><i>Обсуждение выполненных в самостоятельной работе эскизов к заданию по темам:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Конструкции в дизайне в пространстве культурной среды</i> - <i>Материалы в дизайне в пространстве культурной среды</i> - <i>Освещение в дизайне в пространстве культурной среды</i> - <i>Декор в дизайне в пространстве культурной среды</i> - <i>Полиграфия в дизайне в пространстве культурной среды</i> <p>Внесение правок в эскизы под контролем педагога</p> <p>Выполнение финального варианта задания начисто</p>
3.3.	Тема 3. Дизайн-проект средового объекта в	<p>Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Обсуждение выполненных в самостоятельной работе эскизов к заданию на выбранную тематику дизайн-проекта</i>

	пространстве культурной среды	- Выполнение финального варианта задания начисто
--	-------------------------------	--

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для качественного проведения лекционных учебных занятий необходимо наличие лекционной аудитории с интерактивной доской с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы.

Для проведения практических занятий семинарского типа необходимо наличие проектной мастерской с возможностью выполнения работ по эскизированию, макетированию, с примерами - образцами выполнения заданий из методического фонда.

Обучающиеся самостоятельно обеспечивают себя инструментами, расходными и графическими материалами для выполнения учебных заданий в аудиторной работе.

6.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, макетов и чистовых заданий по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски в эскизировании, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Подготовка к экзамену также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к экзамену обучающийся исправляет недочёты, проводит финализацию всех практических творческих заданий за семестр, распечатывает задания, выполненные в цифровом формате, оформляет работы к просмотру.

6.3. Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации к семинарским занятиям.

Доклад-презентация готовится обучающимся по выбранной теме. Представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к выбранному явлению, персоналии или произведению графического дизайна.

Экранная презентация является визуальным сопровождением устного доклада. Она не должна быть тождественна докладу, но должна расширять, дополнять сказанное. Давать опорную визуальную информацию, которая нуждается в представлении и комментарии докладчика. Может так же содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада.

Объём экранной презентации – от 15 до 25 слайдов, длительность доклада – 10-15 минут. Выполняется экранная презентация в приложении PowerPoint, как многостраничный файл, адаптированный к формату интерактивной доски (пропорция изображения -16:9). Доклад предполагает осмысление и анализ достижений графического дизайна, выбранного обучающимся по изучаемой проблеме, умение сформулировать роль и значимость объекта изучения, демонстрацию глубокого ознакомления с объектом изучения и навык сбора приоритетной визуальной информации.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Пакет программ Microsoft Office;
- Пакет программ Adobe;
- Просмотр видео - Media Player Classic.

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные аудитории для групповой и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине обеспечивают качественный образовательный процесс:

- Лекционная аудитория для проведения лекций и семинаров, оснащенная мебелью для обучающихся (письменные столы, рабочие стулья); рабочим местом педагога – стол, стул, персональный компьютер с WEB-камерой, средства презентации – интерактивная доска с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы;

- Проектная мастерская для проведения практических занятий семинарского типа с возможностью работ по эскизированию, макетированию, оснащенная рабочими столами, стульями, макетными ковриками, образцами выполнения заданий из методического фонда;
- Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

9. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель(и):

Доцент кафедры дизайна и ДПИ Козловский В.Д.

Программа одобрена на заседании кафедры дизайна и ДПИ
от _____ года, протокол No _____.

