

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра дизайна интерьера

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 «КОНЦЕПТ-ДИЗАЙН»**

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль программы «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Автор(ы): канд. пед. наук О.В. Мехоношина
доцент, доцент Н.В. Буткевич
канд. пед. наук, доцент, А.В. Степанов
доцент

Одобрена на заседании кафедры дизайна интерьера. Протокол от «27» октября 2022 г. №3.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

Екатеринбург
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Концепт-дизайн»: формирование основных профессиональных навыков, знаний, умений студента и готовности к применению технологий формирования креативных способностей для решения концептуальных задач визуализации, и проектирования форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Задачи:

- способствовать формированию способности использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности;
- формировать готовность к применению технологий формирования креативных способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
- способствовать развитию готовности к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
- способность создавать новые, прогрессивные художественно-проектные и конструкторско-технологические решения, основанные на авторских оригинальных концепциях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Концепт-дизайн» относится к дисциплины по выбору учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Рисунок.
2. Формообразование.
3. Живописная и графическая визуализация.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПКС-2 Способен к практико-теоретическому использованию базовых дизайнерских методов проектирования: метода аналогового проектирования и метода проектирования в рамках профессионального алгоритмического вектора.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Систему отечественного законодательства;

32. Теоретические и практические аспекты формирования креативных способностей обучающихся;

33. Основные требования, содержание методики организации и профессиональной подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;

34. Способы формирования художественной идеи как основы будущего произведения.

Уметь:

У1. С позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике;

У2. Организовывать творческую деятельность обучающихся в учебно-воспитательном процессе;

У3. Выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и работы обучающихся;

У4. Использовать законы композиции, гармонизации цветов, пластические и ритмические приемы для решения концептуальных задач.

Владеть:

В1. Навыками применения базовых правовых знаний в текущей профессиональной деятельности;

В2. Опытном участия в различных видах творческой деятельности;

В3. Формами и методами контроля результатов обучения;

В4. Навыками создания творческих работ на основе авторских оригинальных концепций.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 час.), семестры изучения – 6, 7, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	6, 7 сем.
Общая трудоёмкость дисциплины по	Кол-во часов
	180

учебному плану	
Контактная работа, в том числе:	84
Практические занятия	28
Лабораторные работы	56
Самостоятельная работа студента	96
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет	6 сем.
Экзамен	7 сем.

*Распределение трудоемкости по видам контактной работы для заочной формы обучения (при наличии) корректируется в соответствии с учебным планом заочной формы обучения.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Что такое концепт-дизайн. Образное мышление	6, 7	7	-	1	2	4
2. Принципы креативного мышления. Линия, пятно и образ	6, 7	10	-	2	4	4
3. Форма и объем. Объемный дизайн	6, 7	7	-	1	2	4
4. Композиция в концепт-дизайне, Точка фокусировки, целостность образа	6, 7	10	-	2	2	6
5. Психология восприятия образа. Целостность и эргономика	6, 7	7	-	1	2	4
6. Стилистика и стилизация. Выразительность формы	6, 7	10	-	2	4	4
7. Жанровая ориентация	6, 7	7	-	1	2	4
8. Интерпретация образов, эмоции	6, 7	10	-	2	2	6
9. Поиск образа. Составление психологического портрета персонажа. Разработка концепции героев	6, 7	7	-	1	2	4
10. Развитие силуэта персонажа. Главный герой	6, 7	10	-	2	4	4
11. Анализ референсов, принципы формирования референсных листов	6, 7	7	-	1	2	4

12. Разработка деталей персонажа. Целостность образа	6, 7	10	-	2	2	6
13. Объем и форма. Цветовосприятие, основные цветовые схемы героя	6, 7	7	-	1	2	4
14. Развитие силуэта персонажа. Антогонист.	6, 7	9	-	1	4	4
15. Разработка деталей персонажа. Противопоставление	6, 7	7	-	1	2	4
16. Объем и форма. Основные цветовые схемы героя. Работа с контрастами	6, 7	9	-	1	2	6
17. Разработка финальной подачи героев. Презентация проекта	6, 7	7	-	1	2	4
18. Разработка идеи окружения. Композиция кадра. Сторибординг	6, 7	9	-	1	4	4
19. Точка зрения. Построение перспективы. Работа над форэскизами	6, 7	7	-	1	2	4
20. Воздушная среда и атмосфера. Работа с планами	6, 7	7	-	1	2	4
21. Разработка постановочного кадра	6, 7	7	-	1	2	4
22. Постобработка иллюстраций. Подготовка финальной подачи проекта.	6, 7	9	-	1	4	4

*Распределение часов по разделам (темам) дисциплины для заочной формы обучения осуществляется научно-педагогическим работником, ведущим дисциплину.

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Что такое концепт-дизайн. Образное мышление

Определение основных понятий предмета. Истории появления концепт-дайна в искусстве. Главный акцент в разработке концепт-дизайна строится на формировании идеи. Развитие образного мышления, трансформация форм в поисковых эскизах. Методы генерации идей.

Раздел 2. Принципы креативного мышления. Линия, пятно и образ

Креативное мышление как основной инструмент формирования идеи. Рассматриваются основные упражнения на развитие креативного мышления. Основы работы в программе Alchemy. Создание тематических эскизов на основе абстрактных форм

Раздел 3. Форма и объем. Объемный дизайн

Соподчинение крупных масс в дизайне. Анализ формы и повышение детализации и ее дальнейшая синхронизация. Разработка концепта малой формы (пульт, доспех, шлем, стул, ящик с приборами и пр.) Усложнение дизайна и анализ его функциональности.

Раздел 4. Композиция в концепт-дизайне, Точка фокусировки, целостность образа

Основные законы композиции при разработке элементов окружения, персонажей, одежды, предметов и т.п. Определение центра восприятия или точки фокусировки. Второстепенные и главный элементы в дизайне и их соподчинение.

Раздел 5. Психология восприятия образа. Целостность и эргономика

Основные шаблоны восприятия образа. Анализ основных типов шаблонов. Однотипность и копирование. Основные аспекты эргономики. Тектоника или соответствие зримой конструкции со свойствами материала и формы. Логичность и правдоподобность дизайна.

Раздел 6. Стилистика и стилизация. Выразительность формы

Основные приемы стилизации. Влияние стилизации на психологическое восприятие дизайна. Здесь мы говорим об умышленном утрировании образа для формирования той или иной эмоции у зрителя. Усиление наиболее значимых элементов.

Раздел 7. Жанровая ориентация

Изучение основных жанров в кино и игровой индустрии. Драма, комедия, трагедия. Влияние жанра на формирование конечного образа. Комбинирование жанров. Трансформация образа при смене жанра. Разработка концепта одного и того же предмета в разных жанрах.

Раздел 8. Интерпретация образов, эмоции

Интерпретация реальных людей в выразительных персонажах. Анализ характерных анатомических особенностей человека с целью получения запоминающегося образа. Разработка выразительных эмоций, определение критических точек эмоционального напряжения.

Раздел 9. Поиск образа. Составление психологического портрета персонажа. Разработка концепции героев

Разработка идеи персонажей на заданную тему. Составление психологического портрета персонажа с целью выявления его характерных и выразительных черт. Описание его основных антропологических черт. Работа с поисковыми эскизами для получения наиболее яркого и запоминающегося образа.

Раздел 10. Развитие силуэта персонажа. Главный герой

Силуэт как основной способ выявления характерных особенностей образа. Контрасты в силуэте для выявления точек фокусировки. Уточнение силуэта, разработка нескольких вариантов наполнения персонажа

Раздел 11. Анализ референсов, принципы формирования референсных листов

Референс или вспомогательное изображение: рисунок или фотография, которые художник или дизайнер изучает перед работой, чтобы получить дополнительную информацию для более тщательной проработки своей идеи. Роль референсов в работе концепт-дизайнера. Правила формирования библиотек текстур и референсных листов.

Раздел 12. Разработка деталей персонажа. Целостность образа

На основе референсов создание собирательного образа для разработки атрибутов персонажа. Проработка костюма, предметов быта, оружия пр. Выявление наиболее значимых деталей.

Раздел 13. Объем и форма. Цветовосприятие, основные цветовые схемы героя

Цветопсихология и основные приемы для привлечения внимания. Цвет выступает как средство передачи характера. Основные правила составления цветовых схем персонажа.

Раздел 14. Развитие силуэта персонажа. Антагонист.

Контрасты в силуэте для выявления точек фокусировки. Уточнение силуэта, разработка нескольких вариантов наполнения персонажа. Контрасты формы главный способ противопоставления образов героев.

Раздел 15. Разработка деталей персонажа. Противопоставление

На основе референсов создание собирательного образа для разработки атрибутов персонажа. Проработка костюма, предметов быта, оружия пр. Выявление наиболее значимых деталей. Противопоставление и дополнение образа главного героя.

Раздел 16. Объем и форма. Основные цветовые схемы героя. Работа с контрастами

Цвет выступает как средство передачи характера. Контрастные решения героев или родственно контрастные. Законы относительности.

Раздел 17. Разработка финальной подачи героев. Презентация проекта

Основные правила композиции при подготовке подачи проекта. Постобработка и цветокоррекция. Составление цветовых схем и эскизных листов.

Раздел 18. Разработка идеи окружения. Композиция кадра. Сторибординг

Особенности композиции динамических произведениях. Влияние плана на повествование (общий, средний, крупный, и суперкрупный планы). Определение

сторибординга. Последовательное повествование. Композиция произведения и композиция кадра.

Раздел 19. Точка зрения. Построение перспективы. Работа над форэскизами

Виды перспективы и ее воздействие на восприятие изображения. Эскизные решения для иллюстрирования окружения в концепт-дизайне. Определение основных масс и их отношений в кадре.

Раздел 20. Воздушная среда и атмосфера. Работа с планами

Построение воздушной перспективы одно из основных средств передачи настроения при разработке концепта окружения. Работа с атмосферными эффектами для усиления воздействия на зрителя.

Раздел 21. Разработка постановочного кадра

Постановочные кадры и их основное назначение. Принципы воздействия на зрителя. На основе созданных ранее эскизов разрабатывается два постановочных кадра максимально передающих настроение выбранного произведения

Раздел 22. Постобработка иллюстраций. Подготовка финальной подачи проекта.

Приемы постобработки. Работа со смарт-фильтрами. Создание презентационных иллюстраций проекта. Определение графического стиля подачи проекта. Создание арт-вижена. Документ проекта и работа с командой. Особенности промо. Разработка промо. Маркетинговая задача. Работа с заказчиком по конкретному заданию. Особенности подобной работы.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Технологии проведения занятий в форме диалогового общения, которые переводят образовательный процесс в плоскость активного взаимодействия обучающегося и педагога. Обучающийся занимает активную позицию и престаает быть просто слушателем семинаров или лекций. Технологии представлены: групповыми дискуссиями, конструктивный совместный поиск решения проблемы, тренинг (микрообучение и др.), ролевые игры (деловые, организационно-деятельностные, инновационные, коммуникативные и др.).

2. Для организации процесса обучения и самостоятельной работы используются информационно-коммуникационные образовательные технологии, представленные в виде педагогических программных средств и электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Технологии расширяют возможности образовательной среды, как разнообразными программными

средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для проведения деловых игр.

3. Технология обучения в сотрудничестве применяются при проведении семинарских, практических и лабораторных занятий, нацелены на совместную работу в командах или группах и достижение качественного образовательного результата.

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Пендикова И. Г. Концептуализм как творческий метод дизайна и рекламы : учебное пособие. - Омск : Омский государственный технический университет, 2016. - 120 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60878>.

2. Халиуллина О. Р. Проектные технологии современного дизайна с учётом гендерного фактора : монография. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 153 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54146>.

3. Прохоров, Ю.Е. В поисках концепта [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/85942>. — Загл. с экрана.

6.2 Дополнительная литература

1. Лидвелл, У. Универсальные принципы дизайна : 125 способов сделать любой продукт более удобным и привлекательным с помощью оригинальных дизайнерских концепций / Уильям Лидвелл, Критина Холден, Джилл Батлер. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 272 с.

2. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 2-е изд. / И.А. Розенсон. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-496-00019-2. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/28641/reading>

3. Пименова, М.В. Концептуальные исследования. Введение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.В. Пименова, О.Н. Кондратьева. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/84602>. — Загл. с экрана.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Сайт движения WorldSkillsRussia. Режим доступа: <http://worldskillsrussia.org/>

Программное обеспечение:

1. Растровый графический редактор Photoshop CC.
2. Операционная система Windows.
3. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещения для самостоятельной работы.

4. Учебная аудитория современного искусства и колористики для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.