Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Слепухин Виктор Валерьевич
Должность: Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности
Дата подписания: 05.10.2026 21:41:04
Уникальный программный ключ:
b5849c67ab30ca0d5f34d5421b7a80ccb87b3ac0

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г.Строганова)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1. В.01 «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»

Направление подготовки 54.04.01«Дизайн»

Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 1,2,3
Семестр 1,2,3,4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции		
Практические занятия	156	4,33
Семинарские занятия	-	-
Лабораторные занятия	-	-
Самостоятельная работа	357	9,92
Форма аттестации Зачет с оценкой: 5,6 сем. Экзамен/зачет: 1, 2, 3, 4, 5 сем КП: 67	63	1,75
Всего	576	16

Москва, 2026 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13 августа 2020г по направлению 54.03.01 «Дизайн»

Примерная программа по дисциплине отсутствует.
По профилю «Промышленный дизайн» на основании учебного плана набора обучающихся 2026 г.

Разработчики программы:
Профессор, д. иск. Лаврентьев А.Н.

Зав. кафедрой, к. иск. Монина Т.А.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры
Промышленного дизайна, протокол №12 от 16 июня 2026 г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания Ученого совета РГХПУ им. С.Г. Строганова № 6 от 21 июня 2026 г.

Проректор по учебной
работе и стратегическому
развитию
образовательной деятельности В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

Содержание

1. Цели освоения дисциплины 4
2. Место дисциплины в структуре ООП 5
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 5
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 8
5. Фонд оценочных средств 14
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 16
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 18
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 18

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов» является формирование у магистров профессиональных компетенций и навыков проектной деятельности при разработке кураторских проектов на основе целостного системного представления об использовании базовых принципов концептуального проектирования в дизайне при создании самостоятельных творческих проектов в области музейно-выставочной экспозиции, организации и проведения конкурсов, выставочных проектов и презентаций в сфере дизайна, подготовки информационно-издательских проектов как в области печатной продукции, так и в цифровой среде.

Освоение навыков и методологии концептуальной проектной деятельности осуществляется путем поэтапной разработки авторских кураторских проектов, включающих все необходимые элементы и документацию (бриф и техническое задание, формулировку концепции, выбор состава, планирование и реализация проекта и сопутствующих мероприятий, учет особенностей аудитории, специфики объектов и т.д.). Курс нацелен на подготовку будущего выпускника магистратуры к решению профессиональных задач в сфере дизайна, связанных с разработкой, планированием и реализацией выставочных, информационных, культурно-просветительских проектов в сфере дизайна, с использованием методов системного планирования, сценарного моделирования и мультимедийных технологий.

Задачами дисциплины являются:

научно-исследовательская:

- формирование навыков аналитической работы с источниками профессиональной литературы, анализировать результаты достижений современной теории и практики в области цифрового проектирования
- обучение методике проведения самостоятельных исследований, связанных с предпроектной деятельностью;
- развитие навыков организации и демонстрации результатов аналитической, научной и проектной деятельности

- изучение исторического опыта, теории и практики экспозиционного дизайна, создания презентаций и культурно-информационных проектов в сфере дизайна;
- формирование навыков анализа кураторских проектов, выявления тенденций развития, особенностей художественно-образного представления объектов дизайна в сфере кураторской деятельности в ходе разработки концептуального проекта;

информационно-коммуникативная:

- обучение пользованию современными технологиями сбора необходимой для проектирования информации, электронными ресурсами Интернета, информационными базами;
- обучение методам проектной работы, с использованием современных цифровых технологий

- учет особенностей тематики, организационно-технологической и продюсерской составляющих деятельности дизайн-куратора;

- изучение вклада Строгановской школы в развитие современной кураторской деятельности в сфере изобразительного и декоративного искусства, дизайна и архитектуры.

проектная:

- на основе различных культурологических, экономических, социальных и т.п. факторов сформировать четкое представления о процессе постановки проектной цели.
- обучение методике проектирования цифровых объектов
- приобретение навыков комплексного, системного подхода в проектировании виртуальных образов и процессов
- обучение высокопрофессиональному ответственному подходу к проектированию виртуальных образов и последующей их практической реализации;
- развитие «дизайн-мышления» и «проектной интуиции» при разработке концептуальных, экспериментальных и инновационных идей;
- раскрытие индивидуального творческого потенциала при визуализации своей концепции, используя все разнообразие средств цифровых технологий.

- освоение базовых принципов методологии кураторской деятельности и основных элементов кураторского проекта;
- знакомство с этапами работы дизайн-куратора, его функциональными обязанностями в системе творческого коллектива;
- формирование навыков экспертно-аналитической деятельности в сфере дизайна и концептуально-образного представления тематики кураторского проекта;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. Табл. 1	
Профессиональный цикл Вариативная часть	Б1.2.2
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:** Модули бакалавриата: **Требования к предварительной подготовке обучающегося:** Модули бакалавриата: Введение в специальность, Основы композиции, Проектирование, Конструирование, Макетирование, Пропедевтика, Основы типографики, Скетчинг, Информационные технологии в дизайне, История искусств, История дизайна, науки и техники
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:** Модули Магистратуры: Теория и история цифрового искусства, Сценография цифрового искусства, Инфографика, Цифровое программирование, Цифровое моделирование и визуализация научных данных, Инструменты моделирования цифрового пространства, Цифровой контент и экранные виды коммуникаций, Интерактивные цифровые технологии, Учебная технологическая практика, Производственная педагогическая практика, Научно-исследовательская практика, Производственная преддипломная практика, ВК

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). Табл. 2	
(ОК-2) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения	
Уровень	Знать: основы безопастности и порядок действий при нестандартной ситуации Уметь: использовать свои навыки по планированию и предлагать решения по выходу из нестандартной ситуации, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения Владеть: навыками планирования и выполнения намеченных действий, понимая свою социальную и этическую ответственность за принятые решения.
(ОПК-6) способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанные со сферой деятельности	
Уровень	**Знает:** - возможности использования цифровых технологий применительно к современной художественной и дизайнерской практике; - технологии использования современных коммуникативных средств **Умеет:** - использовать информационные технологии для развития профессиональной деятельности, постоянно пополняя багаж новых знаний в смежных областях; - выбирать наиболее подходящие для проектной работы цифровые технологии; - применять современные цифровые технологии в проектной и информационно-коммуникативной деятельности **Владеет:** - необходимыми навыками обработки собранных данных с применением современных цифровых технологий; - навыками систематизации информации в сфере предпроектных и проектных аналитических исследований
(ОПК-8) Готовность следить за предотвращением экологических нарушений	
Уровень	**Знает:** - особенности экологического восприятия и систематизации при создании цифровых объектов **Умеет:** - применять современные инновационные технологии для создания цифровых объектов с учетом экологии восприятия виртуальных образов **Владеет:** - методикой комплексного системного проектирования в области создания цифровых объектов с учетом экологических факторов восприятия
(ПК-3) Способность к системному пониманию всех проблем, связанных с умением поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение; готов к самостоятельному созданию художественного образа, разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи	

Уровень	**Знает:** - перспективные направления развития искусства и дизайна цифровой среды - особенности систематизации при создании цифровых объектов - методику концептуального цифрового проектирования **Умеет:** - применять системный подход в проектировании сложных виртуальных систем и объектов - применять современные инновационные технологии для создания цифровых объектов **Владеет:** - методикой комплексного системного проектирования в области создания цифровых
(ПК-5) готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике	
Уровень	Знать: - запросы и проблемы современного дизайна и уметь прогнозировать запросы будущего - современную отечественную и зарубежную практику концептуального проектирования Уметь: - работать с техническими документами - реализовывать проектную идею на практике, внедрять готовый проект Владеть: - целостным представлением о концептуальном проектировании - перспективным мышлением - навыками применения различных подходов к выполнению проекта
(ПК-6) готовность демонстрировать наличие комплекса информационно-технологических знаний, владение приемами компьютерного мышления и способность к моделированию процессов, объектов и систем, используя современные проектные технологии для решения профессиональных задач	
Уровень	**Знает:** - особенности синтеза искусств и технологий при создании цифровых объектов **Умеет:** - создавать видеопрезентацию используя различные графические редакторы: пакет Adobe, 3ds Max,и др. **Владеет:** - практическим опытом в области применения инновационных цифровых технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1	**Знать:** • содержание и структуру предпроектных и проектных исследований; • методы предпроектного анализа; • теоретические основы композиционного построения в цифровой среде; • основные формообразующие методы проектирования цифровых объектов; • приемы организации цвета и света в цифровых • особенности инновационных технологических процессов применительно к созданию цифровых объектов
3.2	**Уметь:** • пользоваться приемами работы с цифровыми информационными ресурсами; • ставить и решать основные типы проектных задач, связанных с цифровой средой на уровне концепции; • разрабатывать систему пространственно-средовых объектов и комплексов высокой степени сложности, включая дизайн средовых процессов; • создавать объекты в соответствии с художественно-образными, конструктивными и технологическими требованиями; • творчески и ответственно с точки зрения дизайна решать весь комплекс социальных, экономических, эстетических, функциональных и конструктивно-технологических задач при создании цифровых объектов • проводить фотосессию в соответствии с поставленной проектной задачей; • выполнять в разных графических техниках как ручной, так и цифровой при подаче своей концепции; • создавать видео презентацию и видео инсталляцию проекта используя различные графические редакторы • применять в проектных разработках современные инновационные технологии; • применять в учебной проектной деятельности и в дальнейшей практической работе достижения научно-технического прогресса; • проявлять способность охватывать ситуацию масштабно, мыслить нестандартно, находить многовариантные решения поставленных задач.
3.3	**Владеть:** • широким спектром художественных средств и проектных методов; • пространственным воображением и изобретательностью; • методами конструирования и моделирования виртуальных объектов; • осмыслением поставленных проектных творческих задач, созданием «проектной концепции»; • практическими навыками решения проектных задач; • основными законами композиции в цифровом дизайне и его визуализации;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). Табл. 3

Код раздела, темы	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции	Аудиторная/ самостоятельная

Раздел 1. **Тема 1.**	**Формирование базовых профессиональных навыков в сфере кураторской деятельности и знакомство с ее научно-исследовательскими и проектными составляющими** Знакомство с художественно-образными и семантическими составляющими темы	1 курс / 1 семестр	**144/36**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 2.	Сбор материала по теме из области проектно-художественного творчества	1 курс / 1 семестр	**36/4**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 3.	Определение направления разработки и основных содержательных блоков проекта	1 курс / 1 семестр	**36/12**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 4.	Определение сценария развития кураторского проекта, его жанровых особенностей и места проведения	1 курс / 1 семестр	**36/12**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 5.	Создание видео-презентации по аналитическому обзору и представление концепции проекта	1 курс / 1 семестр	**36/8**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ Самостоятельная

Раздел 2. Тема 6.	**Концептуальная разработка кураторского проекта в сфере дизайна** Формулировка проблемы, выбор тематического направления кураторского проекта	1 курс / 2 семестр	**144/36**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	. Аудиторная/ самостоятельная
Тема 7.	Адресная конкретизация пользовательской аудитории кураторского проекта	1 курс / 2 семестр	**36/4**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 8.	Анализ и рецензирование аналогов в сфере разработки кураторских проектов	1 курс / 2 семестр	**36/8**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 9.	Определение общей структуры проекта	1 курс / 2 семестр	**36/12**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 10.	Презентация концепции проекта с включением анализа проблемной ситуации, аналогов, схемами-таблицами по выбору пользовательской аудитории	1 курс / 2 семестр	**36/12**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Раздел 3. Тема 11.	**Проектно-художественная идея и жанровая специфика кураторского проекта** Анализ специфики художественного и проектного языка выбранной сферы и жанра кураторского проекта	2 курс / 1 семестр	**144/180**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная

Тема 12.	Обоснование выбора жанровой принадлежности кураторского проекта	2 курс / 1 семестр	**24/48**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 13.	Определение общей структуры проекта	2 курс / 1 семестр	**48/60**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 14.	Презентация жанрового выбора кураторского проекта.	2 курс / 1 семестр	**72/72**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Раздел 4. Тема 15.	**Разработка программы и структуры кураторского проекта** Детализация структуры проекта	2 курс / 2 семестр	**144/180**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 16.	**Выбор и** подготовка списка объектов для включения в кураторский проект	2 курс / 2 семестр	**24/48**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 17.	Определение конкретного места проведения кураторского проекта	2 курс / 2 семестр	**48/60**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная

Тема 18.	Презентация структуры проекта и состава объектов, предложения по использованию конкретной территории и сценарной составляющей проведения мероприятий .	2 курс / 2 семестр	**72/72**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Раздел 5. Тема 19.	**Комплексная разработка и презентация кураторского проекта** Детализация структуры проекта**.** Выбор и подготовка списка объектов для включения в кураторский проект	3 курс / 1 семестр	**144/180**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 20.	**.** Определение конкретного места проведения кураторского проекта **с** анализом и выбором экспозиционных технологий и средств	3 курс / 1 семестр	**24/48**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 21.	Разработка информационного и ивент-сопровождения проекта. Выбор тематики сопутствующих мероприятий и подбор специалистов для их проведения.	3 курс / 1 семестр	**48/60**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная
Тема 22.	Презентация проекта с включением всех элементов: обоснование, концепция, состав и место проведения, жанр, сопутствующие мероприятия, .	3 курс / 1 семестр	**72/72**	**(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**)**	Аудиторная/ самостоятельная

- **Примечание**
  В процессе научной и проектной деятельности
  Предполагается проведение выездных занятий: МАММ, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Центр Авангард на Шаболовке и другие музейные и выставочные объекты.

Основные разделы и темы курса:

Раздел 1. Формирование базовых профессиональных навыков в сфере кураторской деятельности и знакомство с ее научно-исследовательскими и проектными составляющими

Тема 1. Знакомство с художественно-образными и семантическими составляющими темы.
Тема может быть выбрана исходя из представления в виде кураторского проекта наиболее общих пространственно-временных и формообразующих понятий и категорий. Проводится анализ содержания на образно-пластическом и смысловом уровне, анализе различного рода текстов.

Тема 2. Сбор материала по теме из области проектно-художественного творчества Определение направления разработки и основных содержательных блоков проекта.
Сравнение образно-художественных подходов к теме в различных видах искусства, анализ визуально-пластических принципов и выявление общих структурно-семантических признаков.

Тема 3. Определение сценария развития кураторского проекта, его жанровых особенностей и места проведения
Изучение художественно-образного потенциала материала в контекста существующих пространственных и тематических решений выставок

Тема 4. Создание видео-презентации по аналитическому обзору и представление концепции проекта
Приведение исследовательского и проектно-аналитического материала к единой форме презентации проекта.
Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики.

Раздел 2. Концептуальная разработка кураторского проекта в сфере дизайна

Тема 5. Формулировка проблемы, выбор тематического направления кураторского проекта
Анализ проблемной ситуации в сфере культуры, рекламы, развития дизайна, которая может быть решена средствами планируемого кураторского проекта, определение потенциального заказчика проекта.

Тема 6. Адресная конкретизация пользовательской аудитории кураторского проекта
Выбор «ключевых героев» - основной зрительской и посетительской аудитории. Определение основных тем, которые могут интересовать аудиторию и способствовать ее культурному, профессиональному развитию.

Тема 7. Анализ и рецензирование аналогов в сфере разработки кураторских проектов

Выбор близких по теме кураторских проектов из практики кураторской деятельности, анализ проектных идей, лежащих в основе реализованных проектов, составление шкалы оценок кураторских проектов и профессионального рейтинга.

Тема 8. Определение общей структуры проекта
Определение состава проекта, принципа взаимосвязи основных элементов необходимых для реализации (финансирование и база, характер и объем экспозиции, реклама, сопутствующие события**)**

Тема 9. Презентация концепции проекта с включением анализа проблемной ситуации, аналогов, схемами-таблицами по выбору пользовательской аудитории
Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики.

Раздел 3. Проектно-художественная идея и жанровая специфика кураторского проекта

Тема 10. Анализ специфики художественного и проектного языка выбранной сферы и жанра кураторского проекта
Исследование взаимосвязи современной визуальной культуры и образно-художественного потенциала разрабатываемого кураторского проекта, анализ влияния современного искусства на характер и содержание разраьатываемых кураторских проектов и методы экспонирования.

Тема 11. Обоснование выбора жанровой принадлежности кураторского проекта.
Эскизные предложения по проведению разрабатываемого кураторского проекта в в различных форматах и жанрах с целью выбора оптимального решения или комбинаций.

Тема 12. Определение общей структуры проекта
Определение общей структуры проекта исходя из выбранной жанровой специфики, объем работ, составление сметы, расчет стоимости работ и материалов

Тема 13. Презентация жанрового выбора кураторского проекта.
Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики.

Раздел 4. Разработка программы и структуры кураторского проекта

Тема 14. Определение структуры проекта
Определение ключевых моментов кураторского проекта и их взаимосвязи с другими элементами (презентационное пространство, вводные материалы и пространства, способы общения со зрителями и участниками, состав исполнителей и характер сопутствующих мероприятий)

Тема 15. Текстовая часть кураторского проекта. Выбор и подготовка списка объектов для включения в кураторский проект
Анализ и выбор конкретных объектов для демонстрации и презентации в рамках кураторского проекта. Составление списка, оценка состояния объектов, требований к их хранению, перевозке, экспонированию.

Тема 16. Определение конкретного места проведения кураторского проекта с анализом и выбором экспозиционных технологий и средств
Анализ географических, топографических, пространственно-планировочных решений ситуации, в которой планируется проведение мероприятий, оценка влияния природно-климатических условий, времени года, времени суток.

Тема 17. Презентация структуры проекта и состава объектов, предложения по использованию конкретной территории и сценарной составляющей проведения мероприятий.
Определение характера дополнительных материалов и создание сувениров для посетителей.
Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики.

Раздел 5. Комплексная разработка и презентация кураторского проекта

Тема 18. Детализация структуры проекта: формирование имиджа
Окончательное определение и составление списка объектов. Выбор ключевых презентационных объектов, представляющих «лицо» кураторского проекта

Тема 19. Рекламно-информационная составляющая кураторского проекта.
Подготовка текстов экспликаций и рекламных материалов для прессы. Подбор авторов для составления каталога, подготовки презентаций, конференций, круглых столов в рамках мероприятия.

Тема 20. Разработка ивент-сопровождения проекта.
Выбор тематики сопутствующих мероприятий и подбор специалистов для их проведения.
Использование возможностей театрализации и интерактивных технологий.

Тема 21. Презентация проекта с включением всех элементов: обоснование, концепция, состав и место проведения, жанр, сопутствующие мероприятия.
Формат – видео-презентация с элементами инфографики и динамики, отражающие основные теоретичские и практические выводы проделанной проектной работы

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. Табл. 4

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) составлен в соответствии с интерактивными формами проведения занятий: оценка участия в натурных обследованиях, презентации результатов исследований.

Вид занятий: ***практическое, самостоятельное***		
Шкала оценки	Предлагаемые формы контроля	Предлагаемые сроки проведения контрольной оценки

Аттестован/ не аттестован 100-бальная система оценки	Выполнение всех заданий, заявленных в программе дисциплины, посещение аудиторных занятий и активная работа на занятиях Суммарная оценка всех видов учебной активности:	Текущие аттестации на занятиях и рубежные аттестации в соответствии с приказом по академии. Промежуточные аттестации (экзамен) в конце 1, 2, 3 семестров
20 баллов	Посещение всех аудиторных занятий	
20 баллов	Предпроектный анализ	
20 баллов	Проектирование	
20 баллов	Визуализация	
20 баллов	Экзамен (Итоговый просмотр)	

Раздел 1. Формирование общей структуры информационного продукта. Коды формируемых компетенций в соответствии с ФГОС ВО **(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**).**

Задание 1. Аналитический обзор существующих материалов и аналогов, связанных с общим направлением будущей проектной работы.

Источники – Литература библиотеки МГХПА им. С.Г.Строганова, Интернет ресурсы, выставки по тематике проектирования и сопредельным областям.

Задание 2. На основе материалов первого этапа конкретизация выбранного направления проектирования.

Источники – Литература библиотеки МГХПА им. С.Г.Строганова, Интернет ресурсы.

Задание 3. Анализ возможностей использования в выбранном направлении проектирования средств цифровой реализации будущего проекта

Источники – Литература библиотеки МГХПА им. С.Г.Строганова, Интернет ресурсы, выставки по тематике проектирования и сопредельным областям.

Задание 4. Итоговый аналитический отчет по проработанному материалу с выходом на итоговую проектную задачу

Источники – Литература библиотеки МГХПА им. С.Г.Строганова, Интернет ресурсы.

Раздел 2. Проектирование.

Коды формируемых компетенций в соответствии с ФГОС ВО **(**УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3**).**

Задание 5. Концептуальные предложения по формированию проекта в целом

Задание 6. Аналитический обзор собранного материала с выходом на конкретного пользователя

Задание 7. Полное формирование сценарной части проекта, эскизная проработка отдельных составляющих проекта

Задание8. Сбор подготовленных фрагментов проекта

Раздел 3. Видео-инсталляция проектной концепции. Коды формируемых компетенций в соответствии с ФГОС ВО (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3).

Задание 9. Утверждение проектной идеи и итогового сценария,
итоговые аналитические схемы и таблицы, итоговые раскадровки действия по утвержденному сценарию

Задание 10. Технологическая проработка проекта с применением инновационных цифровых технологий.

Рекомендуемые программы: Adobe After Effects CS6, SketchUp, Adobe Premiere Pro CS6, Cinema 4d R15 или Autodesk 3ds Max 2014 (V-ray).

Задание 11. Итоговый монтаж проектной видео-инсталляции

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие (Б., БКГ им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 1999) 392 с.
2. Дизайн выставок. – М. : Рип-Холдинг, 2006.
3. Колейчук .Ф. Кинетизм. (М., Галарт, 1994) 160 с.
4. Лаврентьев А. Н. История дизайна: Учебное пособие. М: Гордарики, 2006.
5. Миллерсон Дж. Телевизионное производство.(пре. С англ. Л.С.Волковой, Ю.В.Волковой под ред. В.Г. Маковеева, М., ГИТР: Флинта, 2004) 568 с
6. Методические рекомендации к программе «Цифровое проектирование» - М.МГХПА им. С.Г. Строганова
7. О'Нил. Культура кураторства и кураторство культур (ы). – М.: Ад Маргинем, 2015.
8. Обрист, Ханс Ульрих. История кураторства. – М.: Ад Маргинем, 2012.
9. Обрист, Ханс Ульрих. Пути кураторства. – М.: Ад Маргинем, 2016.
10. О'Догерти, Брайан. Внутри белого куба. – М.: Ад Маргинем, 2015.
11. Осмысляя современное кураторство. – М.: Ад Маргинем, 2015.
12. Хант Ли. Основы телевизионного брендинга и эфирного промоушен.(М., «Галерея», 2003) 150 с.
13. Шуберт, Крастен. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. – М.: Ад Маргинем, 2016.
14. Эйзенштейн С.М. Строение фильма (некоторые проблемы анализа произведений экрана, М., 1984)
15. Эйзенштейн С.М. Монтаж 1938. Избр. произвед. В 6-т (гл. ред. Юткевич С.И. М., 1964)
16. Эксперимент в дизайне: учеб. Пособие / сост. А. Лаврентьев. – М.: ИД Университетская книга , 2010

Дополнительная литература:

2. Авангардная музеология. – М.: Ад Маргинем, 2015.
3. Аветисян Д.А. Императив пространства. М.: 2015
4. Бергер Дж. Искусство видеть. – М.: Клаудберри, 2012
5. Бишоп, Клэр. Радикальная музеология, или так ли уж «современны» музеи современного искусства? – М.: Ад Маргинем, 2014.
6. Визуальная культура - визуальное мышление в дизайне. – М.: 1990
7. Воронов Н., Шестопал Я. Эстетика техники. – М.: 1972
8. Воронов Н.В. Суть дизайна. 56 тезисов русской версии понимания дизайна. - М.: Грантъ, 2002
9. Динамическая и кинетическая форма в дизайне. (Метод, материалы ред С.О.Хан-.Магомедов. - М., 1989). - 28 с
10. Идема, Йохан. Как ходить в музей. – М.: Ад Маргинем, 2016.
11. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. (Спб., Азбука-классика, 2004) 240 с.
12. Кантор К.Н. – Красота и польза – М.1967
13. Киттлер Ф. Оптические медиа, Логос, Гнозис 2009.
14. Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры. М., 2000
15. Маклюен М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. (пер. с анг. В.Г.Николаева, М., Жуковский «КАНОН-пресс-Ц»,«Кучково поле», 2003) 464 с.
16. Мифология медиа. Серия «Очерки визуальности». – М.: Новое литературное обозрение. 2013.
17. Сибрук, Джон. Nobrow: Культура маркетинга. Маркетинг культуры. – М.: Ад Маргинем, 2015.
18. Сидоренко В.Ф. Эстетика проектного творчества. – М.: 2007
19. Сидоренко В.Ф. Эстетика проектного творчества. Смысл и абсурд. - В кн.: Проблемы дизайна 4. – М.: Пинакотека, 2007
20. Стор И.Н. Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов. (М., МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003) 296 с.
21. Художественная коммуникация и семиотика (сб.статей) (М., Наука, 1986) 231с

2.2. Электронные ресурсы

1. Информационный портал www.design-mania.ru
2. Информационный портал www.cdrpro.ru
3. Информационный портал www.grafgip.ru
4. Информационный портал www. redactoram.ru
5. Информационный портал www.vgraphics.ru
6. Информационный портал www.vectora.ru
7. Информационный портал www.3dRay.ru
8. Информационный портал www.adobe.com
9. Информационный портал www.hronogfag.ru
10. Информационный портал www.photoshop-master.ru
11. Информационный портал www.rugraphics.ru
12. Ресурс www.youtube.com

2.3. Перечень программного обеспечения

Программы пакетов Adobe After Effects CS6, ScetchUp, Adobe Premiere Pro CS6, Cinema 4d R15 или Autodesk 3ds Max 2014 (V-ray). Стандартные демонстрационные программы, обеспечивающие воспроизведение средств фото презентаций и видео проекционных материалов (ppt, pptx, avi и др.)

2.4. Перечень информационных справочных систем

Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru: Психологическая энциклопедия; Большая Советская энциклопедия; Современная энциклопедия; Большой энциклопедический словарь; Художественная энциклопедия; Энциклопедия культурологии; Постмодернизм. Словарь терминов.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудитории со столами по количеству студентов, оборудованные проекционной техникой (компьютером, экраном и проектором), а также персональными компьютерами для каждого студента с возможностью выхода в Интернет.
Бумажные литературные информационные источники, Интернет-источники, фонды кафедры «Промышленный дизайн», тематические проектные видео-презентации. Лекционные занятия, мастер-классы и т.д.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации к Разделу 1.
Формирование общей структуры информационного продукта.

Задание 1. Аналитический обзор существующих материалов и аналогов, связанных с общим направлением будущей проектной работы. Знакомство с принципами, методами и актуальными цифровыми технологиями в направлении будущей темы проектирования.
Задание 2. На основе материалов первого этапа конкретизация выбранного направления проектирования. Анализ существующей ситуации, осознание целей и ориентиров проектирования, конкретизация проектных задач.
Задание 3. Анализ возможностей использования в выбранном направлении проектирования средств цифровой реализации будущего проекта. Сбор и обработка информации по различным способам и технологиям цифровой подачи материала.
Задание 4. Итоговый аналитический отчет по проработанному материалу с выходом на проектную задачу.
Форма подачи материала по первому разделу - видео-презентация включающая в себя весь объем собранного и проработанного материала, подборка графического и текстового материала – формат А3.

Методические рекомендации к Разделу 2.
Проектирование

Задание 5. Концептуальные предложения по формированию проекта в целом
Разработка сценария будущего проекта. Формулирование его образной составляющей. Текстовое описание, эскизные раскадровки

Тема 6. Аналитический обзор собранного материала с выходом на конкретного пользователя.

Тема 7. Полное формирование сценарной части проекта, эскизная проработка отдельных составляющих проекта
Детальная разработка сценарного решения и итоговые раскадровки различных частей проекта с учетом временный характеристики, цветовых, световых и композиционных решений.

Тема 8. Сбор подготовленных фрагментов проекта
Форма подачи – видео-презентация и брендбук формат А3,

Методические рекомендации к Разделу 3.
Видео-инсталляция проектной концепции.

Тема 9. Утверждение проектной идеи и итогового сценария
Представление итоговых аналитические схем и таблиц, итоговые раскадровки действия по утвержденному сценарию.

Тема 10. Технологическая проработка проекта с применением инновационных цифровых технологий.

Тема 11. Итоговый монтаж проектной видео-инсталляции
Рекомендуемые программы: Adobe After Effects CS6, SketchUp, Adobe Premiere Pro CS6, Cinema 4d R15 или Autodesk 3ds Max 2014 (V-ray).

В результате изучения дисциплины магистр получает знания и опыт работы со специальной и научной литературой, умение и навыки по разработке проектной темы с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы.

Магистр в процессе освоения дисциплины осваивает постановку и решение основных типов проектных задач, связанных с виртуальной средой на уровне концептуального проектирования.

В процессе работы над проектом магистр совершенствует приемы и методы пространственного воображения, развивает изобретательность, творческую интуицию и фантазию, подкрепляя знакомством с информацией о новейших разработках и исследованиях по профилю “ Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза”.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г.Строганова)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.02 «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования»

Направление подготовки 54.04.01«Дизайн»

Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 1-2

Семестр 1,2,3,

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	48	1,33
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	141	3,92
Форма аттестации Зачет: 1-2семестр Экзамен-3 семестр	27	0,75
Всего	216	6,0

Москва, 2026 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»
По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2026 г.

Разработчик программы:

Преподаватель Смирнов А.Ю.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры Промышленного дизайна, протокол №12 от 16 июня 2026 г.

Зав. кафедрой, профессор Монина Т.А.

Согласовано:
Протокол заседания Ученого совета РГХПУ им. С.Г. Строганова № 6 от 21 июня 2026 г.

Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования» является формирование у магистров знаний и навыков создания целостных развивающихся во времени сценариев, визуальных сюжетов на основе средств монтажного повествования в контексте разрабатываемых кураторских проектов с целью создания профессионально грамотного визуального презентационного материала с использованием мультимедийных технологий, сценариев деятельности в рамках рекламно-информационных, образовательных и культурных проектов, подготовки презентаций.

Задачи дисциплины:

- изучение исторического опыта, теории и практики монтажного повествования;
- формирование навыков анализа визуальных проектов в контексте монтажного повествования, выявления тенденций развития монтажа, особенностей художественно-образного представления объектов дизайна в рекламно-презентационной деятельности;
- освоение базовых принципов методологии монтажного повествования;
- знакомство с этапами работы при создании монтажных проектов, функциональными обязанностями автора-разработчика в системе творческого коллектива;
- учет особенностей тематики, темпоритмических факторов, эмоционального воздействия при разработке продуктов кураторской деятельности с использованием инструментария монтажного повествования на визуальном и вербальном уровне;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.02 «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»

2) «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»

3) «Продюсерство и продвижение продуктов медиадизайна»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования» могут быть использованы при прохождении практик (*учебных, производственных),* для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-3 - Способен вести эффективную коммуникацию в социокультурной, научно-образовательной и художественно-творческой сфере с целью популяризации знаний, научных и культурных достижений средствами творческого кураторского проекта с использованием комплекса презентационных технологий, включая и цифровые мультимедийные инструменты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК-3.1. принципы сценарного и концептуально-смыслового построения кураторских проектов и медиа презентаций

- место и роль дизайнера-визуализатора, автора монтажного повествования в современной культуре, системе музейно-выставочной и информационно-образовательной деятельности;
- методологию создания кураторских продуктов с использованием средств монтажного повествования;

-основные научно-методологические и художественно-образные инструменты в области монтажного повествования.

Уметь:

ПК-3.2. создавать целостные комплексные проекты, включающие различные медиа, а также презентации дизайн-проектов с использованием цифровых технологий и соответствующих компьютерных программ

- анализировать, выделять структуру построения проектов, использующих принципы монтажного повествования;
- разрабатывать собственные концепции визуальных сценариев на основе монтажного повествования;
- различать жанровые, функциональные, эстетические и стилевые особенности тех или иных проектов в области монтажного повествования;
- пользоваться различными способами визуализации при разработке монтажного повествования (включая как традиционные графические, так и цифровые технологии);
- планировать и осуществлять проекты монтажного повествования в своей кураторской деятельности;

Владеть:

ПК-3.3.способностью проводить публичную презентацию дизайн-проекта в медийном пространстве в производственно-технологической, организационно-управленческой, экспертно-консультационной и культурно-образовательной сферах

- терминологией, используемой для описания, анализа и разработки проектов монтажного повествования;
- навыками монтажного повествования;
- методикой разработки и планирования проектов в сфере музейно-выставочной и рекламно-презентационной и информационно-образовательной деятельности с использованием инструментов монтажного повествования;
- художественно-образными средствами монтажного повествования.

ПК -2 Способен разрабатывать на основе научных и проектно-художественных исследований проектную концепцию кураторского дизайн-проекта в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности (выставки, презентации, конкурсы, фестивали, культурно-просветительные программы и т.п.), разрабатывать художественную, содержательно-смысловую и организационную структуру гуманитарных социокультурных проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК -2.1. Стратегию, этапы и методику ведения дизайн-проекта от постановки проектной задачи до формулировки концепции и планирования, организации и проведения социально-гуманитарного проекта с использованием всего арсенала аналоговых и цифровых проектных технологий, инструментов создания проектной документации

Уметь:

ПК-2.2. Разрабатывать инновационные концептуальные проектные предложения, визуализировать идею, выражать в форме проектно-художественного образа содержательно-смысловые, эстетические, гуманитарные особенности проекта с использованием всей знаний, умений, навыков проектной культуры и семиотических средств.

Владеть:

ПК -2.3. Методами оценки и корректировка проекта, адаптации и корректировки в соответствии с изменяющейся ситуацией и требованиями заказчика

4. *Структура и содержание дисциплины «*Основы киноязыка. Практика монтажного повествования*»*

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Раздел 1. Знакомство с основными принципами монтажного повествования (Темы 1-3)	1	-	8		Практическая работа Авторская презентация
2	Раздел 2. Структура монтажного повествования (Темы 4-7)	1	-	8		Опрос, практическая работа
3	Раздел 3. Разработка историй средствами монтажного повествования (Темы 8-10)	2	-	16		Опрос, практическая работа
4	Раздел 4. Разработка проекта кинонарратива средствами монтажного повествования в рамках кураторского проекта (Темы 11-16)	3	-	16		Съемка авторского видеоклипа с параллельным монтажом по одновременност и действия
	Итого:			**36**		**Зачет**

4.1. Содержание лекционных занятий (не предусмотрено)

4.2.Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Формируемые компетенции
1	**Раздел 1.**	18	Обзор основных блоков, типов и элементов монтажного повествования Тема 1. Монтаж как способ визуального повествования. Авторская презентация Тема 2. Формы и типы монтажного повествования Тема 3. Материалы и технологии монтажного повествования	ПК-2 ПК-3
2	**Раздел 2.**	18	Исследование форматов и тайминга монтажного повествования Тема 4. Нарратив и монтажное повествование Тема 5. Блоки и элементы	ПК-2 ПК-3

			Тема 11. Основные типовые элементы монтажного повествования Тема 12. Жанры монтажного повествования в контексте разрабатываемого кураторского проекта Тема 13. Форма презентации аудиовизуальных аттракционов и анимации Тема 14. Разработка плана монтажного повествования Тема 15. Монтажное повествование как инструмент планирования культурно-просветительской и выставочной деятельности Тема 16. Актуальные тенденции в развитии киноязыка в контексте монтажного повествования	
	ИТОГО	**108**		

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	**Часы**	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
Планирование монтажной фразы на основе документального события	18	Индивидуальн ое задание	ПК-3
Покадровый разбор фильмов	18	Индивидуальн ое задание	ПК-3
Съемка авторского видеоклипа с параллельным монтажом по одновременности действия и по метафоре.	9	Индивидуальн ое задание	ПК-3
ИТОГО	**45**		
Контроль (экзамен)	**27**		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- Видеоклип на тему «Автопортрет»
- Покадровый разбор хроникальных фильмов Дзиги Вертова
- Покадровый разбор эпизода художественного фильма (по выбору)
- Анализ длительности кадра в художественном фильме (по выбору)
- Типы движения в кадре
- Типы движения в кадровом пространстве

- Варианты построения монтажных стыков на основе одновременного действия (подобие, аналогия, парафраз)

- Варианты построения монтажных стыков на основе визуальной метафоры (подобие, аналогия, парафраз)

1. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «**Основы киноязыка. Практика монтажного повествования**» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная– от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Посещение практических занятий – 20 баллов. Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «**Основы киноязыка. Практика монтажного повествования**» в 1 семестре предусмотрены практические работы, контрольные вопросы, зачет, экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования»

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Методология НИР» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Литвина, Т. В. Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. — (Университеты России). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444485 (дата обращения: 16.04.2021).
2. Норштейн Юрий. Снег на траве. Лекции по искусству анимации. - Москва.: ВГИК, 2005.
3. Юров, Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии. – М.: ВГИК, 1989. – 82 с.
4. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика. Учебник и практикум для ВУЗов. Под редакцией А. Н. Лаврентьева. М., Юрайт, 2019 https://urait.ru/book/cifrovye-tehnologii-v-dizayne-istoriya-teoriya-praktika-515504?ysclid=ln6i85z74r950469598
5. Цифровое искусство: история, теория, практика. Под ред. А.Н. Лаврентьева. М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2016. Учебное пособие в электронном виде
6. Эйзенштейн С.М. «Монтаж» 1938. Избр. произвед. В 6-ти томах. (гл. ред. Юткевич

С.И. М., 1964) т.6.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. *Автюшенко А. Л. Стрелков* С. В. *Мультимедиа* и *компьютерная графика* в *цифровом искусстве*.; под *ред. проф*. В. *М. Иванова — М.* : *Аватар*, 2015. Учебное пособие в электронном виде
2. Кракауэр З. «Природа фильма. Реабилитация физической реальности» (М.. «Искусство», 1974).
3. Лотман Ю. «Семиотика кино и проблемы киноэстетики». (Таллин «Ээсти Раамат». 1973)
4. Осадчук М.А. Творческая анимация. Видеопрезентация проекта. Учебное пособие. – Красноярск: СФУ, 2016. Учебное пособие в электронном виде.
5. Современное российское искусство - языком анимации. – Санкт-Петербург, Русский музей, 2019. 120 с.
6. Солин Анатолий Иванович, Пшеничная Инна Александровна. Задумать и нарисовать мультфильм. Учебное пособие. – Москва: Прометей, 2020, 300 с.
7. Уильямс Ричард. Аниматор: набор для выживания. Секреты и методы создания анимации, 3D-графики и компьютерных игр. – Москва, Эксмо, 2018

9.3. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РХГПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru Электронно-библитечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г.Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений
http://www.riba.org/ – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется http://www.groveart.com/ – Обширный ресурспо изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)
http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство,банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах,

происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

http://www.russianculture.ru – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры…
http://www.aki-ros.ru – Агентство культурной информа¬ции. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли»,
«Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

1 комплект электронных презентаций/слайдов,

22. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)

3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

РГХПУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.03 «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»
Направление подготовки 54.04.01«Дизайн»
Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения очно-заочная
Институт, факультет Дизайн
Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 1
Семестр 1,2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции		
Практические занятия	32	0,89
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	112	3,11
Форма аттестации Зачет с оценкой: 1, 2 семестр		
Всего	144	4

Москва, 2026 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»

По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2026 г.

Разработчик программы:
Преподаватель Лаврентьева Е.А.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры Промышленный дизайн, от 12 июня 2026 г. протокол № 12

Зав. кафедрой, профессор Монина Т.А.

Согласовано:
Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами» является формирование у магистров на основе представленных на лекциях материалов по истории культуры, искусства, науки, техники и дизайна, а также знаний в области мультимедийного искусства и информационных технологий - представления об основных особенностях работы куратора при создании экспозиционно-выставочного пространства.

Научить видеть объект искусства и дизайна как сочетание множества факторов (включая и влияние развития технологии, технологических циклов), впечатлений, творческих авторских особенностей художника. Ознакомить с понятием «проектная культура» для более точного и чуткого отношения дизайн-куратора к исследуемому объекту. Научить различать факторы, формирующие визуальный облик того или иного художественного проекта в их взаимодействии. Проследить на примере различных жанров и эпох искусства тягу к синтезу различных средств образной выразительности, созданию художественной целостности, сочетающей в себе визуальные, тактильные, звуковые, кинетические и технологические элементы. Создать необходимую базу для дальнейшего научного исследования и написания итоговой квалификационной работы.

Задачи дисциплины:

- сформировать представление об актуальных информационных и мультимедийных технологиях;
- в контексте развития культуры, искусства и дизайна показать, как формируются жанры искусства, сочетающие в себе множество средств художественной выразительности (образ, звук, движение, жест);
- на историческом и современном материале продемонстрировать актуальные тенденции как в художественном процессе (акт творчества), так и искусствоведческой и музейно-выставочной практике (акт исследования);
- выработать навыки аналитической оценки произведений мультимедийного и информационного искусства;
- закрепить на практике умение находить параллели и точки соприкосновения в различных жанрах и эпохах искусства; научить анализировать объект искусства как элемент единого поля культуры, работать со сценарием будущей выставки, опираясь на новейшие информационные и цифровые технологии;
- сформировать основные общекультурные, общие профессиональные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать художественно-исторические процессы.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.06 «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих

дисциплин:

1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»

2) «История и теория кураторской деятельности»

3) «Продюсерство и продвижение продуктов медиадизайна»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами» могут быть использованы при прохождении практик (*учебных, производственных),* для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

УК-1.1 - Знает опыт решения аналогичных задач в истории исследовательской, проектной деятельности, принципы построения классификаций, типологий и систем, проводить сравнительный анализ проектных и художественных решений;

УК-1.2 - Умеет выделять факторы, влияющие на проектные и художественные решения, проводить сравнительный анализ и выстраивать системы и классификации вариантов;

УК-1.3 - Владеет навыками анализа явлений в сфере культуры, искусства и дизайна, а также системно-типологическим проектным мышлением;

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

ОПК-1.1 - Знает принципы построения истории дизайна и истории искусства, основные культурно-исторические периоды, стили и стилевые направления, взаимодействие дизайна с различными видами искусства и жанрами ОПК-1.2 - Умеет применять знания истории дизайна и истории искусства в проектно-исследовательской деятельности

ОПК-1.3 - Владеет методами поиска, отбора, анализа историко-культурного материала при разработке проектов;

ОПК-2 - Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения;

ОПК-2.1 - Знает принципы, формы и жанры научного исследования в области культуры, искусства и дизайна

ОПК-2.2 - Умеет применять принципы научного знания в проектной и исследовательской деятельности при создании проектов в области культуры, искусства и дизайна;

ОПК-2.3 Владеет методами научного поиска, отбора и анализа явлений в области культуры, искусства и дизайна.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- современные методы и способы использования информационно-коммуникационных технологий в определенных областях науки;
- факторы, влияющие на формирование концепции кураторского проекта в социально-гуманитарной сфере и художественно-образные средства кураторской деятельности;
- принципы взаимодействия дизайна с различными областями науки и техники, а также видами и жанрами искусства;
- способы взаимодействия исследователя с различными субъектами научного процесса;

Уметь:

- отбирать и систематизировать в профессиональной деятельности необходимые для формирования кураторского проекта сведения и примеры из области искусства, дизайна, науки и техники;
- разрабатывать порученные сюжетно-тематические блоки проекта, следуя выбранным методологическим и методическим подходам, представлять разработанные материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения;
- анализировать примеры профессиональной деятельности в области дизайна, искусства, науки и техники с точки зрения проектной культуры и оценивать их потенциал в контексте разраьатываемого проекта;
- проводить экспертизы механизмов взаимодействия научно-производственных вариантов сотрудничества, методов управления, программ развития предприятий, организаций, комплексов отраслей;

Владеть:

- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз данных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований;
- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов;
- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании.

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен разрабатывать на основе научных и проектно-художественных исследований проектную концепцию кураторского дизайн-проекта в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности (выставки, презентации, конкурсы, фестивали, культурно-просветительные программы и т.п.), разрабатывать художественную, содержательно-смысловую и организационную структуру гуманитарных социокультурных проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК-2.1. стратегию, этапы и методику ведения дизайн-проекта от постановки проектной задачи до формулировки концепции и планирования, организации и проведения социально-гуманитарного проекта с использованием всего арсенала аналоговых и цифровых проектных технологий, инструментов

создания проектной документации

Уметь:

ПК-2.2. разрабатывать инновационные концептуальные проектные предложения, визуализировать идею, выражать в форме проектно-художественного образа содержательно-смысловые, эстетические, гуманитарные особенности проекта с использованием всей знаний, умений, навыков проектной культуры и семиотических средств

Владеть:

ПК-2.3. методами оценки и корректировка проекта, адаптации и корректировки в соответствии с изменяющейся ситуацией и требованиями заказчика

*4. Структура и содержание дисциплины «*Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами*»*

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	РС	
	Раздел 1. Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства. (Темы 1-12)			16		Опрос, самостоятельная работа
	Раздел 2. Мультимедиа как цельное художественное и проектное пространство (Темы 12-24)			16		Опрос, самостоятельная работа
	Итого:			32		**Зачет**

4.1. Содержание лекционных занятий

Раздел 1

Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства.

Понятие «мультимедиа» рассматривается как *акт художественного творчества,* совмещение различных средств художественной выразительности,

включающих видео и аудио технологии, интерактивные взаимодействия со зрителем и как *акт критического искусствоведческого осмысления* - методика восприятия произведения искусства, способствующая развитию мышления будущего куратора и искусствоведа, оттачивающая умение видеть в объекте, принадлежащем одному виду (жанру) искусства элементы других жанров, ссылки на то, что заложено в нем «генетически», но внешне чаще всего никак себя не проявляет.

Тема 1.

Мультимедиа – история жанра. Синкретизм первобытного искусства, опера как вид синтетического искусства в понимании Рихарда Вагнера, опыты футуристического кинематографа. Новые жанры искусства 20-начала 21 века – видео-арт, перформанс, интерактивные инсталляции. **Цель лекции**: на примере объектов из истории искусства и культуры, принадлежащих различным эпохам, продемонстрировать единство творческого метода как необходимости собрать в рамках одного объекта искусства множественность впечатлений – звуковых, визуальных, тактильных, пространственных; необходимости решить задачу по их единовременному воздействию на зрителя.

Тема 2.

Азбука как мультимедийное пространство текста – слово, буква, картинка, звук. Музейно-выставочные проекты на основе азбуки. **Цель лекции**: продемонстрировать универсальность схемы азбуки, возможность использования данного «кода» в рамках различных форм творчества – от обучающего пособия до метода работы с архитектурным пространством.

Тема 3.

Детская книга как объект «мультимедийного» искусства. Книги-панорамы, книжки-самоделки, опыт фотомультипликационных иллюстраций Родченко и Степановой. **Цель лекции**: научить видеть в статичном объекте полиграфического искусства интерактивные элементы и проследить историю их внедрения в детскую книгу.

Тема 4.

Каталог выставки – продолжение экспозиции. Основные принципы современного книжного дизайна. Стратегия развития современной книги (альбома, каталога) как многозвучного пространства, захватывающего различные уровни восприятия - тактильное, зрительное, временное, конструктивно-игровое (выкидные листы, папка с листами, несколько книг разного формата под одной обложкой - конструктивные особенности современной книги). **Цель лекции**: показать связь выставочного пространства и издания, ставящего своей целью задокументировать концепцию экспозиции.

Тема 5.

Мультимедийное пространство на основе фотографии. Фотокнига – актуальный объект современного полиграфического дизайна. Стратегия и режиссура издания. **Цель лекции**: продемонстрировать взаимовлияние книги и кинематографа, опираясь на опыт советского экспериментального документального кино и техники фотомонтажа.

Тема 6.

Мультимедийное пространство текста (анимация текста). Титры и кинематограф, интерактивные инсталляции на основе текста. **Цель лекции**: проявить кинетическую природу текста, продемонстрировать основные приемы

работы с текстом, заложенные в истории шрифта и визуальной поэзии (акт каллиграфии и дукты письма, металлический набор, буквы на основе предметов).

Тема 7.

Типографика в пространстве города, музея, выставочной площадки. Текст как средство художественной выразительности, пластический материал художника. **Цель лекции**: продемонстрировать возможности типографики как актуального инструмента для работы с экспозиционным пространством.

Тема 8.

Движение как средство создания образа. Кинетика в изобразительном искусстве – передача движения посредством прорисовки фаз (футуризм); анимация рисунка. **Цель лекции**: научить видеть и чувствовать кинетику (возможное движение, изменение композиции) в статичных жанрах – живописи, графике, скульптуре и использовать ее в дальнейшем как экспозиционный метод
«рассказа» о работе художника.

Тема 9.

«Светозвук»: цветомузыкальные опыты художников и музыкантов начала XX века (Чюрлёнис, Скрябин, Баранов-Россине). Булат Галеев – пионер российского видео-арта и светозвуковой сценографии. **Цель лекции**: на примере
«мистерии» как формы аудио-визуального творчества выявить точки соприкосновения звука и цвета, музыки и визуальных искусств.

Тема 10.

Театральное пространство начала XX века – от русских сезонов Дягилева до производственной установки в театре Мейерхольда. Сценическая площадка – средоточие различных форм художественной выразительности, опыт создания синтетической формы искусства. **Цель лекции**: проследить характер изменений в театральном искусстве – от «ожившей живописи» (Кандинский) до «монтажа аттракционов» (Эйзенштейн).

Тема 11.

Бертольд Брехт и новая концепция театра. Художник Давид Боровский, история «Театра на Таганке». **Цель лекции**: проследить связь между таким жанром современного искусства как инсталляция и театрально-декорационным пространством.

Тема 12.

Модернизм – поиск универсальных концепций творчества и методов построения архитектурной и предметной среды. Проектный характер течений русского и европейского авангарда (по книге Эль Лисицкого и Ганса Арпа
«Кунстизмус»). **Цель лекции**: дать представление об актуальности тех или иных направлений в искусстве 1914-1924 гг, выделить формообразующие элементы и продемонстрировать их использование в кинематографе, театре, архитектуре, дизайне, показать целостность и универсальность проектных концепций.

Раздел 2.

Мультимедиа как цельное художественное и проектное пространство.

Второй блок лекций посвящен исследованию культурного поля XX века – авторских и стилевых концепций в искусстве и дизайне, взаимосвязям художественной и проектной деятельности. Опираясь на понятие «проектная культура», анализируются ключевые направления XX века, выявляются истоки, предпосылки возникновения того или иного течения, мастера и основные стилеобразующие элементы.

Тема 1.

Проектная культура как совокупность профессиональных качеств, этических и нравственных ценностей, сконцентрированных в рамках той или иной творческой личности. Разнообразие авторских моделей – ценностных ориентиров творчества (А.Ермолаев, А.Флетчер, В.Чайка, С.Загмайстер, Л.Сонноли). **Цель лекции**: на основе конкретных творческих моделей проследить универсальность подхода дизайнера к работе в различных сферах визуального искусства, выявить ведущие компоненты образно-графической и этико-философской платформы мастера.

Тема 2.

Проектная культура в рамках национальных школ. Франция, ар-нуво. Смена эстетической модели на примере французской афиши (рекламный герой, кинематографический характер композиции, стилистика быстрого рисунка). **Цель лекции**: на примере плаката продемонстрировать взаимосвязь технологических, информационных, образно-визуальных средств, приводящих к сложению актуальной формы графического искусства.

Тема 3.

Проектная культура в рамках национальных школ. Франция, ар-деко. Поэтика и поэзия образа – плакат, фотография моды, дизайн периодических изданий. Журнал «Arts et Métiers Graphiques» - платформа синтеза актуальных направлений в искусстве и культуре 1920-1930-х гг. **Цель лекции**: проследить процесс формирования визуального языка эпохи, выявить ключевые принципы создания образа.

Тема 4.

Проектная культура в рамках национальных школ. Франция, индустриальное общество – пародия, ирония, футурология (Space Age) как идейные и эстетические принципы проектно-художественной деятельности. Фотограф Уильям Кляйн и его фильм «Кто Вы, Полли Магу?», модельеры Андре Курреж, Пако Рабанн, Пьер Карден. Дизайнеры Роже Таллон, Пьер Пулен, Филипп Старк; фильм Жака Тати «Мой дядя». **Цель лекции**: опираясь на кинематограф, моду и промышленный дизайн проследить актуальные для 1950-1970-х приемы работы с формой и образом.

Тема 5.

Проектная культура в рамках национальных школ. Италия, дизайн как игра. Предпосылки возникновения особой эмоционально-чувственной, коммуникационной модели итальянского дизайна. Сложение стиля: Этторе Соттсасс и группа «Мемфис», Алессандро Мендини и группа «Алхимия», Миккеле де Лукки и его «клиенты» - время, авангард, промышленность, красота, рынок, пространство, культура, природа, технология и совесть. **Цель лекции**: выявить принципы проектирования эмоционально-чувственной предметно-бытовой среды, проследить этический и философский характер творческих концепций указанных мастеров.

Тема 6.

Проектная культура в рамках национальных школ. Великобритания, Swinging London, 1960-е. Мода, музыка, поп-арт – сложение молодежной субкультуры. Мультипликационный фильм Битлз «Желтая подлодка» как зеркало времени. **Цель лекции**: на примере одного объекта, сочетающего в себе различные направления творчества (графика и анимация, режиссура, сценарий) показать доминирующие направления молодежной культуры 1960-х.

Тема 7.

Проектная культура в рамках национальных школ. Великобритания, «новая волна», 1980-е. Эстетика русского авангарда – интеграция композиционно-художественных приемов в графический дизайн как символов протестной революционной культуры. Дизайнеры-графики Дэвид Кинг и Невил Броуди – основоположники «новой волны». **Цель лекции**: продемонстрировать преемственность культур и принцип цитатности постмодернизма.

Тема 8.

Проектная культура в рамках национальных школ. Голландская школа графического дизайна. Визуально-графическая среда музея (система визуальных коммуникаций и реклама – айдентика и брендинг). Вим Краувелл, Пол Миксенаар, Карел Мартенс, Арманд Мевис и Линда ван Дюрсен. **Цель лекции**: сформировать представление о характере визуальных коммуникаций в современном музейно-выставочном пространстве; определить типологию ключевых жанров (логотип, буклет, каталог, система ориентирования) и инструментарий (цвет, шрифт, характер композиционных элементов фирменного стиля).

Тема 9.

Проектная культура в рамках национальных школ. Отечественная практика. Пространство, движение, трансформация – эксперимент в искусстве и дизайне. Вячеслав Колейчук, группа «Движение» и Франциско Инфантэ-Арана. **Цель лекции**: проследить характерный для начала 1960-х интерес к взаимосвязям искусства и науки, выявить аспекты, оказавшие влияние на формирование отечественного дизайн-проектирования.

Тема 10.

Проектная культура в рамках национальных школ. Отечественная практика. Сенежская студия – «сценический» подход к средовому проектированию. Зарождение нового облика музейного пространства. Современные примеры работы над экспозиционным пространством, сложение концепции и целостного облика экспозиции. **Цель лекции**: выявить ключевые моменты проектирования экспозиционного пространства; поиск идеи и образа, выбор схемы движения зрителя.

Тема 11.

Проектная культура в рамках национальных школ. Отечественная практика. Московские концептуалисты. Новые формы искусства – акция, перформанс, хеппенинг, инсталляция. Идея художественного целого, сочетающего в себе различные средства художественной выразительности. **Цель лекции**: на примере произведений московских концептуалистов продемонстрировать метод работы художника – включенность различных сфер восприятия (звуковые, тактильные, визуальные ощущения) в процесс создания работы; провести аналогии между актом творчества и мультимедиа как жанром искусства.

Тема 12.

«Тексты текстов» (Жак Деррида) – цитирование как основополагающий прием современного искусства. Проекты мультимедиа-художников, созданные на базе ключевых произведений, «символов» истории искусств. **Цель лекции**: провести параллели между деятельностью современных художников и работой кураторов, искусствоведов – авторов экспозиционного пространства. Представить выставку как единое поле, где перекликаются и продолжают друг друга разделенные во времени художественные приемы и творческие модели.

Формируемые компетенции: ПК-2

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	**Часы**	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
Типологический разбор видов и жанров искусства, используемых в таких синтетических жанрах и видах искусства как театр, опера, цирк, телевидение и т.п.	12	Индивидуальное задание	ПК-2
Разбор синтетических видов и жанров искусства с точки зрения используемого уровня технологии (античный театр и механические средства, театр барокко и иллюзорно-пространственные средства, кинопроекции и оптические средства, мультимедиа)	12	Индивидуальное задание	ПК-2
Рецензия на использование мультимедиа в системе экспозиционного дизайна	10	Индивидуальное задание	ПК-2
Аналитический разбор деятельности дизайнеров и художников в сфере самопрезентации (анализ технологической и медиа составляющей)	12	Индивидуальное задание	ПК-2
Выбор и демонстрация характерных для конкретного направления и эпохи элементов проектной культуры. Показ влияния национальных традиций на характер проектной культуры.	12	Индивидуальное задание	ПК-2
Элементы мультимедиа в произведениях современного искусства	10	Индивидуальное задание	ПК-2
ИТОГО	**68**		
Контроль (экзамен)	**4**		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- Мультимедийное пространство текста и изображения
- Модернизм и пластическое единство различных видов и жанров искусства
- Покадровый разбор эпизода художественного фильма (по выбору)
- Плакат как синтез проблем коммуникации
- Мультимедиа и проблемы сложения молодежныхъ субкультур
- Кинетизм. Пространство, движение, трансформация – эксперимент в искусстве и дизайне.

- Сенежская студия – «сценический» подход к средовому проектированию

- Новые формы искусства – акция, перформанс, хеппенинг, инсталляция и их использование в кураторской деятельности

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины ***«*Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»** используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	-12	3-15	6	7	8	9-20	1	2	3	4-**25**

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	-12	3-15	6	7	8	9-20	1	2	3	4-**25**

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная– от 0 до 30 баллов.

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	-15	6-18	9	0-21	2-23	4	5	6-27	8	9-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	1-60	1-65	6-70	1-75	6-80	1-85	6-90	1-95	6-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российск ая оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестаци и	-6				0	1	2	3	4	5

Посещение практических занятий – 20 баллов. Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Балл ы рубежной аттестации	-24	5-29	0	1-34	5-39	0	1-43	4-46	7-49	0

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сум м а набранных баллов	до 50	1-60	1-65	6-70	1-75	6-80	1-85	6-90	1-95	6-100
Рос с ийская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	н езачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины ***«*Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»** в 1 и 2 семестре предусмотрены индивидуальные работы, контрольные вопросы, зачет с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования»

9.1 Основная литература

1. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика. Учебник и практикум для ВУЗов. Под редакцией А. Н. Лаврентьева. М., Юрайт, 2019
2. https://urait.ru/book/cifrovye-tehnologii-v-dizayne-istoriya-teoriya-praktika-515504?ysclid=ln6i85z74r950469598
3. Цифровое искусство: история, теория, практика. Под ред. А.Н. Лаврентьева. М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2016. Учебное пособие в электронном виде
4. Лаврентьев Александр. История дизайна. Гардарики, Москва, 2006
5. Майстровская М.. Музейная экспозиция. М., 1997

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Бобринская Е. Концептуализм. М., Галарт, 1994
2. Бобринская Е. Футуризм. М., Галарт, 2000
3. Власюк В.Б., Каплун А.А. Стили в искусстве. М., 1998.
4. Иттен Иоханнес. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. Москва, Издатель Д.Аронов, 2001
5. Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры. М., 2000
6. Коник Марк. Архив одной мастерской. Сенежские опыты. М., 2003
7. Кричевский В.. Обложка. Графическое лицо эпохи революционного натиска. - М.: Самолет, 2002
8. Лаврентьев Александр. Лаборатория конструктивизма. Москва, ГрантЪ, 2002
9. Лаврентьева Екатерина. Текст и контекст в графическом дизайне. М., МГХПУ им. Строганова, 2008
10. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XX века. Курс лекций. М., 1989.
11. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. М., 1995
12. Хиллер Бивис. Стиль XX века. М., 2004
13. Хитрук Федор. Профессия – аниматор. Т. 1,2. М., LIVEbook, 2008
14. Черневич Елена. Бабурина Нина. Аникст Михаил. Русский графический дизайн. 1880-1917. М., Внешсигма, 1997

9.3. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Наименование
	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

	Электронно-библитечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г.Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

http://www.riba.org/ – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

http://www.groveart.com/ – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство,банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

http://www.russianculture.ru – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры…

http://www.aki-ros.ru – Агентство культурной информа¬ции. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

Интернет ресурсы о музеях

http://www.museum.com/ – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам

http://www.museum.ru/ – портал Музеи России

Интернет ресурсы по искусству

http://future.museum.ru/ – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева

http://www.adit.ru/ – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)

http://www.eva-conferences.com/ – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond

Порталы, каталоги, поисковые системы

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

1 комплект электронных презентаций/слайдов,

2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)

3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

РГХПУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 «Креативная фотография»

Направление подготовки 54.04.01«Дизайн»

Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 2

Семестр 4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	8	0,22
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	64	1,78
Форма аттестации Зачет: 2семестр		
Всего	72	2,0

Москва, 2026 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»
По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2026 г.

Разработчик программы:
Преподаватель Козловский П.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Промышленный дизайн, от 12 июня 2026 г. протокол № 12

Зав. кафедрой, профессор Монина Т.А.

Согласовано:

Проректор по учебной работе и
стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Оптические виды искусства и фотография в системе кураторской деятельности» является формирование у магистров историко-культурного кругозора и проектно-аналитических навыков анализа, планирования и использования оптических видов искусства в кураторской деятельности, понимание законов и структуры оптического и фотографического изображения с целью применения полученных знаний и навыков при создании разработке презентаций и кураторских проектов.

Задачи дисциплины:

- изучение исторического опыта, теории и практики фотоискусства, основных стилевых направлений в области фотоискусства;
- формирование навыков функционального, технологического и историко-культурного анализа фотоизображений;
- знакомство с принципами организации и экспонирования фотографических выставок;
- знакомство с принципами кураторской деятельности в сфере фотоискусства: комплектование выставок и собраний, организация и проведение конкурсов;
- освоение принципов подготовки издательских проектов в сфере фотоискусства с учетом жанров и видов публикаций, включая и электронные виды изданий и информационных материалов.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Оптические виды искусства и фотография в системе кураторской деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»

2) «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»

3) «Продюсерство и продвижение продуктов медиадизайна»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Оптические виды искусства и фотография в системе кураторской деятельности» могут быть использованы при прохождении практик (*учебных, производственных),* для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-3 - Способен вести эффективную коммуникацию в социокультурной, научно-образовательной и художественно-творческой сфере с целью популяризации знаний, научных и культурных достижений средствами творческого кураторского проекта с использованием комплекса презентационных технологий, включая и цифровые мультимедийные инструменты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК-3.1. принципы сценарного и концептуально-смыслового построения кураторских проектов и медиа презентаций

- место и роль дизайнера-визуализатора, автора монтажного повествования в современной культуре, системе музейно-выставочной и информационно-образовательной деятельности;

- методологию создания кураторских продуктов с использованием средств монтажного повествования;

-основные научно-методологические и художественно-образные инструменты в области монтажного повествования.

Уметь:

ПК-3.2. создавать целостные комплексные проекты, включающие различные медиа, а также презентации дизайн-проектов с использованием цифровых технологий и соответствующих компьютерных программ

- анализировать, выделять структуру построения проектов, использующих принципы монтажного повествования;
- разрабатывать собственные концепции визуальных сценариев на основе монтажного повествования;
- различать жанровые, функциональные, эстетические и стилевые особенности тех или иных проектов в области монтажного повествования;
- пользоваться различными способами визуализации при разработке монтажного повествования (включая как традиционные графические, так и цифровые технологии);
- планировать и осуществлять проекты монтажного повествования в своей кураторской деятельности;

Владеть:

ПК-3.3.способностью проводить публичную презентацию дизайн-проекта в медийном пространстве в производственно-технологической, организационно-управленческой, экспертно-консультационной и культурно-образовательной сферах

- терминологией, используемой для описания, анализа и разработки проектов монтажного повествования;
- навыками монтажного повествования;
- методикой разработки и планирования проектов в сфере музейно-выставочной и рекламно-презентационной и информационно-образовательной деятельности с использованием инструментов монтажного повествования;
- художественно-образными средствами монтажного повествования.

ПК -2 Способен разрабатывать на основе научных и проектно-художественных исследований проектную концепцию кураторского дизайн-проекта в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности (выставки, презентации, конкурсы, фестивали, культурно-просветительные программы и т.п.), разрабатывать художественную, содержательно-смысловую и организационную структуру гуманитарных социокультурных проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК -2.1. Стратегию, этапы и методику ведения дизайн-проекта от постановки проектной задачи до формулировки концепции и планирования, организации и проведения социально-гуманитарного проекта с использованием всего арсенала аналоговых и цифровых проектных технологий, инструментов создания проектной документации

Уметь:

ПК-2.2. Разрабатывать инновационные концептуальные проектные предложения, визуализировать идею, выражать в форме проектно-художественного образа содержательно-смысловые, эстетические, гуманитарные особенности проекта с использованием всей знаний, умений, навыков проектной культуры и семиотических средств.

Владеть:

ПК -2.3. Методами оценки и корректировка проекта, адаптации и корректировки в соответствии с изменяющейся ситуацией и требованиями заказчика

4. *Структура и содержание дисциплины «*Креативная фотография*»*

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Раздел 1. Фотография в системе современной коммуникации (Темы 1-3)	4	-	2		Практическая работа Авторская презентация
2	Раздел 2. Роль проекций и законов оптики в формировании	4	-	2		Опрос, практическая работа
	пространственно-средовых инсталляций (Темы 4-7)					
3	Раздел 3. Фотография в системе выставочной деятельности, экранных искусств и презентаций (Темы 8-10)	4	-	2		Опрос, практическая работа
4	Раздел 4. Разработка фотопрезентации (с использованием экспериментальных оптических средств) для интеграции в кураторский проект (Темы 11-12)	4	-	2		Съемка авторского видеоклипа на основе фотоизображени й
	Итого:			**8**		**Зачет**

4.1. Содержание лекционных занятий (не предусмотрено)

4.2. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Формируемые компетенции

1	**Раздел 1.**	6	Фотография в системе современной коммуникации Тема 1. Фотография в системе печатных и информационных медиа. Тема 2. Фотография в системе социальных сетей. Авторская презентация Тема 3. Фотография как объект музейного коллекционирования и экспонирования	ПК-2 ПК-3
2	**Раздел 2.**	12	Роль проекций и законов оптики в формировании пространственно-средовых инсталляций Тема 4. От теневого театра – к анимаци Тема 5. Типы и возможности использования проекционных изображений в городской среде Тема 6. Видеомэппинг как смысловое и композиционное соотношение пространственного объема и проекции	ПК-2 ПК-3

			Тема 7. Постановочная фотография	
3	**Раздел 3.**	10	Фотография в системе выставочной деятельности, экранных искусств и презентаций Тема 8. Фотография в решении выставочного и музейного пространства Тема 9. История создания фотовыставок: принципы и подходы к организации темы Тема 10. Проектный характер фотоискусства XXI века	ПК-2 ПК-3
4	**Раздел 4.**	8	Разработка фотопрезентации (с использованием экспериментальных оптических средств) для интеграции в кураторский проект Тема 11. Планирование и выбор оптического характера фотоизображения Тема 12. Выбор жанра и формата фотопрезентации.	ПК-2 ПК-3
	ИТОГО	**36**		

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	**Часы**	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
Разбор стилевых тенденций в фотоискусстве	8	Индивидуальн ое задание	ПК-3
Изучение возможностей имитации традиционных техник и технологий фотографии средствами цифрового моделирования	8	Индивидуальн ое задание	ПК-3
Создание фотопрезентации на заданную тему кураторского проекта	18	Индивидуальн ое задание	ПК-3
ИТОГО	**36**		
Контроль (экзамен)	**2**		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- «Автопортрет» - серия фотографий в различных стилях
- Разбор стилевых направлений в фотоискусстве
- Анализ сценарного построения фотосерий
- Анализ оптического пространства фотографий
- Типы освещения объектов в фотоискусстве
- Построение авторской фотосерии

- Создание фотопрезентации на заданную тему кураторского проекта

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «**Креативная фотография**» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная– от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**

Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Посещение практических занятий – 20 баллов. Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «**Креативная фотография**» в 4 семестре предусмотрены практические работы, контрольные вопросы, зачет, экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

*9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «***Креативная фотография***»*

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Крылов А.П. Фотомонтаж. М., МГХПА им. С.Г.Строганова, 2010
2. Стигнеев. В., Липков А. Мир фотографии. М., Планета, 1989
3. Хеджкоу Джон. Новая книга по фотографии. М., 1994
4. Ли Фрост. Творческая фотография. М., Арт-Родник, 2003

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

5. Лаврентьев Александр. Лаборатория конструктивизма. Москва, ГрантЪ, 2002
6. Лаврентьев Александр. Ракурсы Родченко. М.: Искусство, 1992
7. Пожарская Светлана. Фотомастер. М., «Пента», 2001

9.3. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/

	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru Электронно-библитечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г.Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений
http://www.riba.org/ – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется http://www.groveart.com/ – Обширный ресурспо изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)
http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство,банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

http://www.russianculture.ru – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры…
http://www.aki-ros.ru – Агентство культурной информа¬ции. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

1 комплект электронных презентаций/слайдов,
2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-

40W5500 s/n 9901002, компьютер)

3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

ВХПУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.04.01 «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства»
Направление подготовки 54.04.01«Дизайн»
Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр
Форма обучения очно-заочная
Институт, факультет Дизайн
Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 2
Семестр 4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	8	0,22
Практические занятия		
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	64	1,78
Форма аттестации Зачет с оценкой: 4 семестр		
Всего	72	2

Москва, 2026 г.

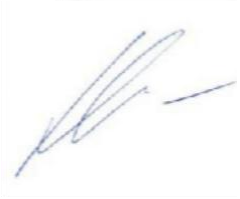
Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»

По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2026 г.

Разработчик программы:
Преподаватель Раншакова Д.В.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры Промышленный дизайн, от 12 июня 2026 г. протокол № 12

Зав. кафедрой, профессор Монина Т.А.

Согласовано:
Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» является формирование у магистров знаний и навыков арт-менеджмента в продюсировании и продвижении разработанных кураторских проектов, включающих весь спектр материальных и концептуальных средств создания социально-гуманитарных мероприятий, основанных на целостных развивающихся во времени сценариях, визуальном и ином презентационном материале, пространственно-временных экспозиционных программах, в создании и реализации которых принимают участие представители различных профессий.

Задачи дисциплины:

- изучение исторического опыта, теории и практики арт-менеджмента;
- формирование навыков анализа кураторских дизайн-проектов в контексте арт-менеджмента, понимания специфики жанров культурно-просветительной, исполнительской и музейно-выставочной деятельности;
- освоение базовых принципов и методологии современного арт-менеджмента и маркетинга в области искусства;
- знакомство с этапами работы при планировании и разработке бизнес-планов в контексте кураторских проектов, функциональными обязанностями маркетолога и арт-менеджера в системе творческого коллектива;
- учет особенностей тематики, технико-технологических и финансовых факторов, эмоционального воздействия при планировании и разработке продуктов кураторской деятельности;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»
2) «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»
3) «Сценарное проектирование: аудиовизуальные аттракционы в анимаци» Знания, полученные при изучении дисциплины «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» могут быть использованы при прохождении практик (*учебных, производственных),* для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

УК-1.1 - Знает опыт решения аналогичных задач в истории

исследовательской, проектной деятельности, принципы построения классификаций, типологий и систем, проводить сравнительный анализ проектных и художественных решений;

УК-1.2 - Умеет выделять факторы, влияющие на проектные и художественные решения, проводить сравнительный анализ и выстраивать системы и классификации вариантов;

УК-1.3 - Владеет навыками анализа явлений в сфере культуры, искусства и дизайна, а также системно-типологическим проектным мышлением;

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

ОПК-1.1 - Знает принципы построения истории дизайна и истории искусства, основные культурно-исторические периоды, стили и стилевые направления, взаимодействие дизайна с различными видами искусства и жанрами ОПК-1.2 - Умеет применять знания истории дизайна и истории искусства в проектно-исследовательской деятельности

ОПК-1.3 - Владеет методами поиска, отбора, анализа историко-культурного материала при разработке проектов;

ОПК-2 - Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения;

ОПК-2.1 - Знает принципы, формы и жанры научного исследования в области культуры, искусства и дизайна

ОПК-2.2 - Умеет применять принципы научного знания в проектной и исследовательской деятельности при создании проектов в области культуры, искусства и дизайна;

ОПК-2.3 Владеет методами научного поиска, отбора и анализа явлений в области культуры, искусства и дизайна.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- современные методы и способы использования информационно-коммуникационных технологий в определенных областях науки;
- факторы, влияющие на формирование концепции кураторского проекта в социально-гуманитарной сфере и художественно-образные средства кураторской деятельности;
- принципы взаимодействия дизайна с различными областями науки и техники, а также видами и жанрами искусства;
- способы взаимодействия исследователя с различными субъектами научного процесса;

Уметь:

- отбирать и систематизировать в профессиональной деятельности необходимые для формирования кураторского проекта сведения и примеры из

области искусства, дизайна, науки и техники;

- разрабатывать порученные сюжетно-тематические блоки проекта, следуя выбранным методологическим и методическим подходам, представлять разработанные материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения;

- анализировать примеры профессиональной деятельности в области дизайна, искусства, науки и техники с точки зрения проектной культуры и оценивать их потенциал в контексте разраьатываемого проекта;

- проводить экспертизы механизмов взаимодействия научно-производственных вариантов сотрудничества, методов управления, программ развития предприятий, организаций, комплексов отраслей;

Владеть:

- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз данных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований;

- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов;

- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании.

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен осуществлять авторский контроль/ надзор за визуально воспринимаемым качеством творческого продукта на рынке услуг, экспертную оценку произведений дизайна и дизайн-проектов систем визуальной информации и коммуникации в области кураторской деятельности, оказывать консультационную поддержку проведению социально-гуманитарных проектов в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК-2.1. Знает принципы подготовки заключений по результатам проверки качества и экспертизы социокультурных проектов, систем визуальной коммуникации, продуктов дизайн-деятельности

Уметь:

ПК-2.2. Умеет составлять обзоры, рецензии, экспертные заключения и иные документы экспертно-консультационного характера

Владеть:

ПК-2.3. Владеет методами проведения авторского надзора за выполнением работ по реализации кураторских проектов в социально-гуманитарной сфере

*4. Структура и содержание дисциплины «*Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства*»*

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Раздел 1. **Знакомство с основными принципами арт-менеджмента и маркетинга в сфере искусства**. (Темы 1-3)	1	2	-		Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 2. **Структура современного арт-менеджмента и маркетинга**. (Темы 4-7)	2	2	-		Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 3. **Арт-менеджмент и маркетинг в системе кураторского проекта** (Темы 8-10)	2	2	-		Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 4. **Арт-менеджмент и маркетинг в системе музейно-коллекционной деятельности** (Темы 11-12)	2	2	-		Опрос, самостоятельная работа
	Итого:		**8**	**-**		**Зачет**

4.1. Содержание лекционных занятий

1 семестр

Раздел 1. Знакомство с основными принципами арт-менеджмента и маркетинга в сфере искусства.

Тема 1. Арт-менеджмент и маркетинг: роль в современном культурно-художественном процессе

Тема 2. Формы и виды арт-менеджмента и маркетинга. **Тема 3. Технологии арт-менеджмента и маркетинга**.

Раздел 2. Структура современного арт-менеджмента и маркетинга. **Тема 4. Ключевые участники арт-менеджмента и маркетинга**

Тема 5. Основные типовые элементы и стратегии арт-менеджмента и маркетинга.

Тема 6. Формат документов, основные правовые и экономические требования

Тема 7. Специфика арт-менеджмента и маркетинга в различных областях кураторской деятельности

Задание I. (самостоятельная работа). Разбор проекта в области арт-менеджмента **Задание II.** (самостоятельная работа) Анализ продюсерской деятельности

2 семестр

Раздел 3. Арт-менеджмент и маркетинг в системе кураторского проекта Тема 8. Экономика и менеджмент.

Тема 9. Формы документооборота Тема 10. Документы и регламенты.

Раздел 4. Арт-менеджмент и маркетинг в системе музейно-коллекционной деятельности

Тема 11. Этапы формирования коллекций.

Тема 12. Инструменты арт-менеджмента в контексте формирования художественных коллекций

Задание III. (самостоятельная работа) Разработка продюсерского проекта (этапы) **Задание IV.** (самостоятельная работа)

Арт-бизнес и принципы продюсерского сопровождения в выбранном направлении кураторского проекта

Презентации самостоятельных работ студентов

Формируемые компетенции: ПК-2

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	**Часы**	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
Разбор проекта в области арт-менеджмента	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Анализ деятельности в система арт-менеждмента	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Рецензия на маркетинговый проект в системе экспозиционного дизайна	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Арт-менеджмент в выбранном направлении кураторского проекта	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Презентации самостоятельных работ студентов	10	Индивидуальное задание	ПК-2
ИТОГО	**34**		
Контроль (зачет)	**2**		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- Разбор (рецензия) проекта в области арт-менеджмента (по выбору)
- Анализ арт-менеджмента и маркетинга в области галерейной деятельности (кинопроизводства, организации конкурса)
- Маркетинг и продвижение проекта в музейном (выставочном, галерейном или паблик-арт) проекте (выбор объектов и организация производства сувенирной продукции)

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины ***«*Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства*»*** используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

посещение практических занятий – 20 баллов
итоговая рубежная– от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	-6				0	1	2	3	4	5

Посещение практических занятий – 20 баллов.
Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранны х баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российск ая оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незач ет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины ***«*Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства*»*** в 1 и 2 семестре предусмотрены индивидуальные работы, контрольные вопросы, зачет с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

«Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства»

9.1 Основная литература

1. Монина Т.А. Выставочный post-scriptum. Монография. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2018
2. Сибрук, Джон. Nobrow: Культура маркетинга. Маркетинг культуры. – М.: Ад Маргинем, 2015.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры XX век. Искусство экспозиционного ансамбля. М.: Прогресс-Традиция, 2017. 680 стр.
2. О'Нил. Культура кураторства и кураторство культур (ы). – М.: Ад Маргинем, 2015.
3. Обрист, Ханс Ульрих. История кураторства. – М.: Ад Маргинем, 2012.

9.3. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Наименование
	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru Электронно-библитечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г.Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений http://www.riba.org/ – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется http://www.groveart.com/ – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство,банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

http://www.russianculture.ru – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры…

http://www.aki-ros.ru – Агентство культурной информа¬ции. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника»,

«Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

Интернет ресурсы о музеях

http://www.museum.com/ – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам

http://www.museum.ru/ – портал Музеи России

Интернет ресурсы по искусству

http://future.museum.ru/ – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева

http://www.adit.ru/ – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)

http://www.eva-conferences.com/ – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond

Порталы, каталоги, поисковые системы

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

1 комплект электронных презентаций/слайдов,

2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)

3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

ВХПУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.04.02 «Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе»

Направление подготовки 54.04.01«Дизайн»

Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 2
Семестр 4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	8	0,22
Практические занятия		
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	64	1,78
Форма аттестации Зачет с оценкой: 4 семестр		
Всего	72	2

Москва, 2026 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»

По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2026 г.

Разработчик программы:
Преподаватель Раншакова Д.В.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры Промышленный дизайн, от 12 июня 2026 г. протокол № 12

Зав. кафедрой, профессор Монина Т.А.

Согласовано:
Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе» является формирование у магистров знаний и навыков арт-менеджмента в продюсировании и продвижении разработанных кураторских проектов, включающих весь спектр материальных и концептуальных средств создания социально-гуманитарных мероприятий, основанных на целостных развивающихся во времени сценариях, визуальном и ином презентационном материале, пространственно-временных экспозиционных программах, в создании и реализации которых принимают участие представители различных профессий.

Задачи дисциплины:

- изучение исторического опыта, теории и практики арт-менеджмента;
- формирование навыков анализа кураторских дизайн-проектов в контексте арт-менеджмента, понимания специфики жанров культурно-просветительной, исполнительской и музейно-выставочной деятельности;
- освоение базовых принципов и методологии современного арт-менеджмента и маркетинга в области искусства;
- знакомство с этапами работы при планировании и разработке бизнес-планов в контексте кураторских проектов, функциональными обязанностями маркетолога и арт-менеджера в системе творческого коллектива;
- учет особенностей тематики, технико-технологических и финансовых факторов, эмоционального воздействия при планировании и разработке продуктов кураторской деятельности;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»
2) «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»
3) «Сценарное проектирование: аудиовизуальные аттракционы в анимаци» Знания, полученные при изучении дисциплины«Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе» могут быть использованы при прохождении практик (*учебных, производственных),* для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

УК-1.1 - Знаетопыт решения аналогичных задач в истории исследовательской, проектной деятельности, принципы построения

классификаций, типологий и систем, проводить сравнительный анализ проектных и художественных решений;

УК-1.2 - Умеет выделять факторы, влияющие на проектные и художественные решения, проводить сравнительный анализ и выстраивать системы и классификации вариантов;

УК-1.3 - Владеет навыками анализа явлений в сфере культуры, искусства и дизайна, а также системно-типологическим проектным мышлением;

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

ОПК-1.1 - Знает принципы построения истории дизайна и истории искусства, основные культурно-исторические периоды, стили и стилевые направления, взаимодействие дизайна с различными видами искусства и жанрами ОПК-1.2 - Умеет применять знания истории дизайна и истории искусства в проектно-исследовательской деятельности

ОПК-1.3 - Владеет методами поиска, отбора, анализа историко-культурного материала при разработке проектов;

ОПК-2 - Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения;

ОПК-2.1 - Знает принципы, формы и жанры научного исследования в области культуры, искусства и дизайна

ОПК-2.2 - Умеет применять принципы научного знания в проектной и исследовательской деятельности при создании проектов в области культуры, искусства и дизайна;

ОПК-2.3 Владеет методами научного поиска, отбора и анализа явлений в области культуры, искусства и дизайна.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- современные методы и способы использования информационно-коммуникационных технологий в определенных областях науки;
- факторы, влияющие на формирование концепции кураторского проекта в социально-гуманитарной сфере и художественно-образные средства кураторской деятельности;
- принципы взаимодействия дизайна с различными областями науки и техники, а также видами и жанрами искусства;
- способы взаимодействия исследователя с различными субъектами научного процесса;

Уметь:

- отбирать и систематизировать в профессиональной деятельности необходимые для формирования кураторского проекта сведения и примеры из области искусства, дизайна, науки и техники;
- разрабатывать порученные сюжетно-тематические блоки проекта, следуя

выбранным методологическим и методическим подходам, представлять разработанные материалы, вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения;

- анализировать примеры профессиональной деятельности в области дизайна, искусства, науки и техники с точки зрения проектной культуры и оценивать их потенциал в контексте разраьатываемого проекта;

- проводить экспертизы механизмов взаимодействия научно-производственных вариантов сотрудничества, методов управления, программ развития предприятий, организаций, комплексов отраслей;

Владеть:

- навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз данных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований;

- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов;

- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании.

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен осуществлять авторский контроль/ надзор за визуально воспринимаемым качеством творческого продукта на рынке услуг, экспертную оценку произведений дизайна и дизайн-проектов систем визуальной информации и коммуникации в области кураторской деятельности, оказывать консультационную поддержку проведению социально-гуманитарных проектов в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК-2.1. Знает принципы подготовки заключений по результатам проверки качества и экспертизы социокультурных проектов, систем визуальной коммуникации, продуктов дизайн-деятельности

Уметь:

ПК-2.2. Умеет составлять обзоры, рецензии, экспертные заключения и иные документы экспертно-консультационного характера

Владеть:

ПК-2.3. Владеет методами проведения авторского надзора за выполнением работ по реализации кураторских проектов в социально-гуманитарной сфере

*4. Структура и содержание дисциплины «***Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе***»*

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семест	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения
			Лекции	Практические работы	СРС	промежуточной аттестации по разделам

1	Раздел 1. **Знакомство с основными принципами арт-бизнеса**. (Темы 1-3)	2				Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 2. **Структура современного арт-бизнеса**. (Темы 4-7)	2				Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 3. **Арт-менеджмент и арт-бизнес в системе кураторского проекта** (Темы 8-10)	2				Опрос, самостоятельная работа
2	Раздел 4. **Арт-бизнеса и арт-менеджмент в системе кураторского проекта** (Темы 11-12)	2				Опрос, самостоятельная работа
	Итого:	8				**Зачет**

4.1. Содержание лекционных занятий

1 семестр

Раздел 1. Знакомство с основными принципами арт-бизнеса.

Тема 1. Продюсерская деятельность и арт-бизнес в системе кураторского проекта

Тема 2. Формы и виды арт-бизнеса. **Тема 3. Технологии арт-бизнеса**.

Раздел 2. Структура современного арт-бизнеса.

Тема 4. Определение ключевых участников и исполнителей кураторского проекта в контексте арт-бизнеса.

Тема 5. Основные типовые элементы арт-бизнеса.

Тема 6. Формат документов, основные правовые и экономические требования

Тема 7. Специфика арт-бизнеса в различных областях кураторской деятельности

Задание I. (самостоятельная работа). Разбор проекта в области арт-менеджмента **Задание II.** (самостоятельная работа) Анализ продюсерской деятельности

2 семестр

Раздел 3. Арт-менеджмент и арт-бизнес в системе кураторского проекта Тема 8. Экономика арт-бизнеса.

Тема 9. Формы документооборота

Тема 10. Документы и регламенты арт-бизнеса.

Раздел 4. Арт-бизнес и арт-менеджмент в системе кураторского проекта Тема 11. Этапы арт-бизнеса.

Тема 12. Инструменты арт-бизнеса.в контексте разрабатываемого кураторского проекта и поиск источников финансирования

Задание III. (самостоятельная работа) Разработка продюсерского проекта (этапы) **Задание IV.** (самостоятельная работа)

Арт-бизнес и принципы продюсерского сопровождения в выбранном направлении кураторского проекта

Презентации самостоятельных работ студентов

Формируемые компетенции: ПК-2

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	**Часы**	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
Разбор проекта в области арт-бизнеса	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Анализ деятельности в система арт-бизнеса	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Рецензия на использование мультимедиа в системе экспозиционного дизайна	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Арт-менеджмент и принципы продюсерского сопровождения в выбранном направлении кураторского проекта	6	Индивидуальное задание	ПК-2
Презентации самостоятельных работ студентов	10	Индивидуальное задание	ПК-2
ИТОГО	**34**		
Контроль (зачет)	**2**		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- Разбор (рецензия) проекта в области арт-бизнеса (по выбору)
- Анализ арт-бизнеса в области галерейной деятельности (кинопроизводства, организации конкурса)
- Арт-Бизнес в музейном (выставочном, галерейном или паблик-арт) проекте (выбор объектов и организация производства сувенирной продукции)

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины ***«Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе»*** используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

посещение практических занятий – 20 баллов итоговая рубежная– от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская										
оценка		-		+	-		+	-		+

Баллы рубежной аттестации	-6				0	1	2	3	4	5

Посещение практических занятий – 20 баллов. Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранны х баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российск ая оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незач ет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины ***«*Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе*»*** в 1 и 2 семестре предусмотрены индивидуальные работы, контрольные вопросы, зачет с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

***«*Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе»**

9.1 Основная литература

1. Монина Т.А. Выставочный post-scriptum. Монография. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2018
2. Сибрук, Джон. Nobrow: Культура маркетинга. Маркетинг культуры. – М.: Ад Маргинем, 2015.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры XX век. Искусство экспозиционного ансамбля. М.: Прогресс-Традиция, 2017. 680 стр.
2. О'Нил. Культура кураторства и кураторство культур (ы). – М.: Ад Маргинем, 2015.
3. Обрист, Ханс Ульрих. История кураторства. – М.: Ад Маргинем, 2012.

9.3. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Наименование
	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru Электронно-библитечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г.Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

http://www.riba.org/ – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

http://www.groveart.com/ – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство,банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

http://www.russianculture.ru – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры…

http://www.aki-ros.ru – Агентство культурной информа¬ции. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

Интернет ресурсы о музеях

http://www.museum.com/ – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам

http://www.museum.ru/ – портал Музеи России

Интернет ресурсы по искусству

http://future.museum.ru/ – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева

http://www.adit.ru/ – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)

http://www.eva-conferences.com/ – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond

Порталы, каталоги, поисковые системы

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

1 комплект электронных презентаций/слайдов,

2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)

3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	
5	VLC video player	

РГХПУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.05.01 «Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций»

Направление подготовки 54.04.01«Дизайн»

Программа подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы «Промышленный дизайн»

Курс 1

Семестр 1,2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	24	0,67
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	84	2,33
Форма аттестации Зачет: 1 семестр Зачет с оценкой: 2 семестр		
Всего	108	3,0

Москва, 2026 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1004 от 13.08.2020г. по направлению 54.04.01 «Дизайн»
По программе подготовки «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза» на основании учебного плана набора обучающихся 2026 г.

Разработчик программы:
Преподаватель Козловский П.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Промышленный дизайн, от 12 июня 2026 г. протокол № 12

Зав. кафедрой, профессор Монина Т.А.

Согласовано:
Проректор по учебной работе и
стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В. Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций» является формирование у магистров навыков анализа, планирования и разработки программ презентаций, творческих акций, использующих объекты и достижения дизайна во всех сферах дизайн-деятельности для раскрытия новизны, содержания, достоинств тех или иных событий, явлений, объектов в сфере дизайна с целью продвижения разнообразных кураторских проектов в сфере эвент-дизайна в городской, парковой и рекреационной среде, интерьерах общественных зданий, в области печатной продукции, в цифровой среде.

Задачи дисциплины:

- изучение исторического опыта, теории и практики эвент-дизайна, создания презентаций в сфере дизайна;
- формирование навыков анализа проектов презентаций, выявления тенденций развития, особенностей художественно-образного представления объектов дизайна в рекламно-презентационной деятельности;
- освоение базовых принципов методологии рекламно-презентационной деятельности и основных элементах эвент-дизайна;
- знакомство с этапами работы дизайнера-проектировщика презентаций, его функциональными обязанностями в системе творческого коллектива;
- учет особенностей тематики, организационно-технологической и продюсерской составляющих деятельности дизайнера, создателя презентаций и программ эвент-дизайна;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и формирует у магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина необходима для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) на основе синтеза знаний и навыков, полученных в результате успешного освоения сопутствующих и последующих дисциплин:

1) «Дизайн-кураторство. Исследования и разработка концептуальных проектов»
2) «Основы киноязыка. Практика монтажного повествования»

2) «Дизайн-взаимодействие с высокотехнологичными продуктами»

3) «Продюсерство и продвижение продуктов медиадизайна»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций» могут быть использованы при прохождении практик (*учебных, производственных),* для выполнения проектной, научно-исследовательской по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК -2 Способен разрабатывать на основе научных и проектно-художественных исследований проектную концепцию кураторского дизайн-проекта в сфере науки, искусства, образования и производственной деятельности (выставки, презентации, конкурсы, фестивали, культурно-просветительные программы и т.п.), разрабатывать художественную, содержательно-смысловую и организационную структуру гуманитарных социокультурных проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ПК -2.1. Стратегию, этапы и методику ведения дизайн-проекта от постановки проектной задачи до формулировки концепции и планирования, организации и проведения социально-гуманитарного проекта с использованием всего арсенала аналоговых и цифровых проектных технологий, инструментов создания проектной документации

Уметь:

ПК-2.2. Разрабатывать инновационные концептуальные проектные предложения, визуализировать идею, выражать в форме проектно-художественного образа содержательно-смысловые, эстетические, гуманитарные особенности проекта с использованием всей знаний, умений, навыков проектной культуры и семиотических средств.

Владеть:

ПК -2.3. Методами оценки и корректировка проекта, адаптации и корректировки в соответствии с изменяющейся ситуацией и требованиями заказчика

*4. Структура и содержание дисциплины «*Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций*»*

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семест	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения
			Лекции	Практические работы	СРС	промежуточной аттестации по разделам

1	**Раздел 1. Знакомство с практикой рекламно-презентационной деятельности и событийного дизайна** (Темы 1-3)		-	6		Практическая работа Авторская презентация
2	**Раздел 2. Структура проекта событийного дизайна** (Темы 4-6)		-	6		Опрос, практическая работа
3	Раздел 3. **Раздел 3. Сценарное моделирование и концептуальное проектирование презентационного проекта** (Темы 7-9)		-	6		Опрос, практическая работа
4	**Раздел 4. Разработка проекта презентации** (Темы 10-14)		-	6		Съемка авторского видеоклипа и презентации
	Итого:			**24**		**Зачет**

4.1. Содержание лекционных занятий (не предусмотрено)

4.1. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Формируемые компетенции
1	**Раздел 1.**	18	**Знакомство с практикой рекламно-презентационной** Тема 1. **Презентационные проекты в системе дизайнерской деятельности** Тема 2. **Жанры и типы презентационных проектов и событийного дизайна в системе выставочной, культурно-информационной деятельности** Тема 3. **Материалы и технологии в событийном дизайне**	ПК-2
2	**Раздел 2.**	18	**Структура проекта событийного дизайна**	ПК-2

			Тема 4. **Понятие брифа в разработке и планировании программ презентаций** Тема 5. **Формирование концепции проекта презентации** Тема 6. **Формат представления проекта презентации** Тема 7. **Элементы театрализации в разработке презентационных проектов**	
3	**Раздел 3.**	18	**Сценарное моделирование и концептуальное проектирование презентационного проекта** Тема 8. **Особенности использования пространства в событийном дизайне. Пространственно-планировчные решения.** Тема 9. **Учет особенностей тематики, организационно-технологической и продюсерской составляющих деятельности дизайнера, создателя презентаций и программ эвент-дизайна**	ПК-2
4	**Раздел 4.**	18	**Разработка проекта презентации** Тема 10. **Основные типовые элементы презентационного проекта** Тема 11. **Формирование команды по реализации проекта событийного дизайна.** **Функциональные обязанности дизайнера-планировщика презентаций** Тема 12. **Форма презентации проекта событийного дизайна** Тема 13. **Разработка плана реализации проекта событийного дизайна** Тема 14. **Актуальные тенденции презентационного дизайна**	ПК-2
	ИТОГО	**72**		

5. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу-	**Часы**	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
Разработка сценарного плана события	16	Индивидуальн ое задание	ПК-2

Съемка видеоклипа и подготовка презентации	18	Индивидуальн ое задание	ПК-2
ИТОГО	**34**		

Примерные темы индивидуальных заданий:

- Видеоклип на тему презентация к 200-летию Строгановской школы
- Разбор сценарного плана различных видов презентаций
- Анализ временной шкалы построения события (по выбору)
- Типы и жанры презентаций

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «**Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций**» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

посещение практических занятий – 20 баллов

итоговая рубежная– от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой

комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Посещение практических занятий – 20 баллов. Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «**Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций**» в 1 семестре предусмотрены практические работы, контрольные вопросы, зачет, экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

***9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)* «Событийный дизайн: планирование и разработка программ презентаций»**

9.1 Основная литература

1. Дизайн выставок. – М. : Рип-Холдинг, 2006.
2. Егоров, В.Е.: Театральное и кинодкорационное искусство. Каталог-сборник. – М.: Советский художник, 1971. – 56 с.
3. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры XX век. Искусство экспозиционного ансамбля. М.: Прогресс-Традиция, 2017. 680 стр.
4. Монина Т.А. Выставочный post-scriptum. Монография. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2018
5. Эксперимент в дизайне: учеб. Пособие / сост. А. Лаврентьев. – М.: ИД Университетская книга , 2010

9.2 Дополнительная литература

1. Комарденков, В.П. Дни минувшие. (Из воспоминаний художника). – М.: Советский художник, 1972. – 131 с.
2. Мастера Строгановской школы 1945-2015. – Москва: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2015. Т.2 536 с., илл
3. Сибрук, Джон. Nobrow: Культура маркетинга. Маркетинг культуры. – М.: Ад Маргинем, 2015.
4. Юров, Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии. – М.: ВГИК, 1989. – 82 с.

9.3. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru Электронно-библитечная система Юрайт, доступ с сайта РГХПУ им. С.Г.Строганова https://академия-строганова.рф/709/ https://urait.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

http://www.riba.org/ – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

http://www.groveart.com/ – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)
http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство,банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

http://www.russianculture.ru – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты. В нем интересный материал по изобразительному искусству, литературе, архитектуре, кино России, оцифрованные изображения произведений искусства, фотографии памятников архитектуры, портреты деятелей культуры…
http://www.aki-ros.ru – Агентство культурной информа¬ции. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли»,
«Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения занятий используется

1 комплект электронных презентаций/слайдов,

2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)

3 пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы)

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной
3	Офисный пакет Microsoft Office 365	
4	Adobe: Photoshop, Premier	

5	VLC video player	работы МГХПА им. С.Г. Строганова