ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

________________ С.Н.Большаков

«____» ____________20___ г.

ПРОГРАММА

М3.Б.01(Г) ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Направление подготовки **54.04.01 Дизайн**

Программа **– *«Графический дизайн»***

(год начала подготовки – 2022)

г. Санкт-Петербург

2022 г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

Государственный экзамен по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (магистерская программа Графический дизайн) имеет целью произвести оценку освоения комплекса учебных дисциплин, определяющих формирование следующего перечня общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 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; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8, а также оценить профессиональные умения и навыки практического применения полученных теоретических знаний в конкретной ситуации. Государственный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер и охватывает ключевые вопросы по дисциплинам, изученным обучающимся за период обучения.

Задачи государственного экзамена:

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих компетенции выпускника;

- определение соответствия подготовки выпускника квалификационным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.

На экзамене обучающийся должен продемонстрировать знания фундаментальных и прикладных вопросов туризма, умения и владения в области организации туристской деятельности.

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам учебного плана. Вопросы, которые включаются в программу государственного экзамена, охватывают содержание основных учебных дисциплин базовой и вариативной части блока Дисциплины (модули) учебного плана магистров по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (магистерская программа Графический дизайн), реализуемых в рамках основной образовательной программы: «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна», «Дизайн-проектирование», «Проектирование в графическом дизайне».

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам (билет состоит из двух вопросов и практического задания). В ходе проведения итогового государственного экзамена проверяется теоретическая и практическая подготовка обучающихся, уровень сформированности их профессиональных компетенций.

При ответе на вопросы экзаменационного билета обучающийся демонстрирует способности соотносить знания основ теоретических дисциплин с умением включать их в контекст будущей профессиональной деятельности при решении практических задач; способности к проектированию, структурированию, реализации и мониторингу процесса организации турагентских и туроператорских услуг, навыки использования современных информационных образовательных технологий в профессиональной деятельности.

2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Дисциплина «История и методология дизайн-проектирования»

Историко-культурные предпосылки появления дизайна. Ключевые этапы в развитии дизайна. Промышленная революция и ее роль в развитии дизайна. Деятельность У. Морриса и движение «Искусств и ремёсел» Художественно-промышленные выставки. Влияние на развитие дизайна деятельности В. Гроппиуса. Баухаус – история и вклад в развитие дизайна ХХ века. Петер Беренс и его деятельность в концерне АЭГ. ВХУТЕМАС: первая школа дизайна в России. Русские конструктивисты ­– преподаватели ВХУТЕМАС. Семантика термина «дизайн». Проектная культура. Эстетическое и утилитарное в дизайне. Дизайн в современном социокультурном пространстве. Основные этапы дизайн-проектирования. Визуальные исследования. Эргономика и её принципы. Текстовый и визуальный бриф. Подготовка проекта для представления клиенту.

Дисциплина «Современные проблемы дизайна»

Дизайн в системе промышленного проектирования. Социальная функция предмета и предметной среды (социальный функционализм). Дизайн в условиях индустриального и серийного дизайна. Виды деятельности в дизайне: компоновочная деятельность, композиционная деятельность, эргономическая деятельность, ценностная категория дизайна, философская категория дизайна. Вещи и отношения: Массовая культура и дизайн. Кич и дизайн. Проблема вещи в современной философии, социологии и эстетике.

Реклама и маркетинг как составляющие дизайна. Стилевые направления и художественные течения в индустриальном формообразовании ХХ века. Модернизм. Органический дизайн. Постмодернизм. Постиндустриализм. «Дизайн-иконы» современного дизайна. Специфика проектно-художественной деятельности дизайнера: универсальность и многофункциональность, организация дизайн - пространства, фирменные стили как метод дизайн-проектирования, интернациональность формообразования в дизайне, ориентация на новейшие материалы и технологии. Экспериментальный дизайн. Значение структурных и генетических методов в теории дизайна. Анализ и многовариантный поиск в дизайне. Мобильность и вариабельность форм в дизайне. Универсальность и многофункциональность предметов. Дизайн в эпоху постмодернизма.

Дисциплина «Дизайн-проектирование»

Основные типы проектных задач. Этапы проектирования: от технического задания до представления готового проекта. Стадия реализации художественно-конструкторского проекта. Эскизная графика в проектировании. Художественные (творческие), рабочие и технические эскизы. Визуализация в макете. Ограничивающие факторы в проектировании. Художественное решение предметно-пространственного комплекса. Разработка дизайна малых форм и элементов предметного обеспечения, выполненного в едином стиле. Проектирование предметов со сложной пластической формой и объемно-пространственной структурой. Переход от проектирования единичного предмета к проектированию комплекта вещей, предметному наполнению определенной среды. Проектирование визуально-информационной среды. Единство пластики, цвета и фактур в художественном замысле дизайнера. Технические средства при выполнении графических работ. 3dMax, Fotoshop, CorelDraw, AutoCad. Компоновка графического материала. Основные принципы современного композиционно-художественного формообразования.

Композиция как комплекс средств, приемов, правил и закономерностей в проектировании. Целостность, закон пропорций, симметрии, ритма. Закон главного в целом и приемы гармонизации композиции.

Дисциплина «Проектирование в графическом дизайне»

Понятие графического дизайна. Психология визуального восприятия. Типология объектов графического дизайна. Понятие и роль визуальной коммуникации в современном социокультурном пространстве. Понятие системы графической кодировки информации. Знаковая и шрифтовая системы. Шрифт и типографика. Знаки-индексы, знаки-символы, иконические знаки. Композиционные особенности построения знака. Геральдический знак, экслибрис, цеховая эмблема, авторская монограмма, логотип. Современные информационно-графические комплексы. Системы идентификации в современных коммуникациях. Айдентика. Брендинг. Фирменный стиль. Принципы проектирования. Визуальные коммуникации и маркетинг, особенности дизайн-проектирования в контексте маркетинговых задач. Графическое сопровождение коммуникационной кампании. Глобализация информационно-пространственной среды, влияние на графический дизайн.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

1. Понятие «дизайн». История становления профессии.
2. Эволюция дизайна: ключевые этапы.
3. Дизайн и промышленная революция: опыт взаимодействия.
4. Первые теоретические концепции эстетики проектирования (Уильям Моррис, Джон Рёскин)
5. Промышленные выставки в Европе: краткий исторический обзор.
6. Российские промышленные выставки их роль в развитии дизайна.
7. Основные стилистические и региональные особенности модерна в контексте зарождения промышленного дизайна.
8. Художественный авангард в России и пионеры русского дизайна.
9. Баухауз. Принципы формообразования и современный дизайн.
10. Баухауз и современная система обучения дизайну: ключевые влияния.
11. Роль новаторской художественной школы в развитии советского дизайна (ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН).
12. Дизайн послевоенной эпохи в Европе (Ульмская школа и неофункционализм).
13. Дизайн и поп-культура: общее и особенное.
14. Понятие социального функционализма: социальная функция предмета и предметной среды.
15. Серийный дизайн: проблемы проектирования.
16. Дизайн в контексте массовой культуры.
17. Маркетинг и дизайн: точки соприкосновения.
18. Модернизм как стилевое направление в дизайне.
19. Органический дизайн как стилевое направление в дизайне.
20. Дизайн в эпоху постмодернизма.
21. Ключевые фигуры в проектной культуре ХХ века.
22. Специфика проектно-художественной деятельности дизайнера.
23. Средства моделирования объектов дизайна в проектном процессе.
24. Основные этапы создания дизайн-проекта.
25. Соотношение теоретических разработок и практики дизайна в конечном продукте.
26. Проектные задачи: основные типы.
27. Проектные эскизы: художественные (творческие), рабочие и технические. Специфика, основные особенности.
28. Понятие концепции и концептуальная идея дизайн-проекта.
29. Понятие «референс» в современном дизайне. Художественный стиль как источник вдохновения проектного решения.
30. Визуальная презентация проекта клиенту: задачи, специфика.
31. Серийный дизайн: особенности проектирования.
32. Цвет в дизайн-решении: функция и эстетика.
33. Фактура в дизайн-решении: функция и эстетика.
34. Особенности современного программного обеспечения: 3d-моделирование, специфика применения в проектировании.
35. Особенности современного программного обеспечения: векторные редакторы, специфика применения в проектировании.
36. Особенности современного программного обеспечения: растровые редакторы, специфика применения в проектировании.
37. Композиция как базовая константа в проектировании. Основные законы и приёмы гармонизации в композиции.
38. Цвет как базовая константа в проектировании. Основные подходы к цветовому решению проекта.
39. Семантика понятия «графический дизайн», роль и место в системе проектной деятельности.
40. Коммуникативная функция графического дизайна, специфика художественного языка.
41. Визуально-информационная среда в условиях общей глобализации: основные направления графического дизайн-проектирования.
42. Специфика психологии визуального восприятия информации: экранное, печатное и предметное восприятие информации.
43. Визуальная кодировка информации: шрифт и знак в графическом дизайне.
44. Шрифт: типы, краткая характеристика. Особенности применения в графическом проектировании.
45. Знаковые системы в графическом дизайне: пиктографика и знаки-символы. Общее и особенное.
46. Знак-индекс: понятие, специфика, подходы к пластическому формообразованию.
47. Эволюция товарного знака, краткая характеристика.
48. Современные информационно-графические комплексы: специфика, особенности проектирования.
49. Фирменный стиль в современных маркетинговых коммуникациях.
50. Графический дизайн и процессы глобализации информационной среды.

Практические задания

1. Создать макет рекламного модуля для размещения в прессе на тему: «Автомобили» с применением закона контраста.
2. Разработать макет шрифтового оформления рекламы бытовой техники.
3. Создать макет рекламного модуля парикмахерских услуг для размещения в прессе.
4. Создать макет рекламного модуля книжного магазина с применением закона единства и соподчинения.
5. Создать макет рекламного модуля молодежного развлекательного центра с применением возможности коллажа.
6. Создать макет рекламного модуля «Товары для дома» с применением закона равновесия.
7. Создать макет рекламного модуля для размещения в прессе на тему: «Недвижимость».
8. Продемонстрировать возможности компоновки текста и графики в рекламном модуле для магазина спецодежды.
9. Разработать макет рекламы выставки цветов, применив возможности выразительного использования пятна в рекламе.
10. Показать особенности векторной графики в рекламе спортивных товаров.
11. Разработать макет шрифтового оформления музыкального магазина.
12. Создать макет рекламного модуля выставки аквариумных рыб для размещения в прессе с применением закона контраста.
13. Создать макет рекламного модуля «Все для охоты» с применением закона единства и соподчинения.
14. Создать макет рекламного модуля базы отдыха с применением возможности коллажа.
15. Разработать макет рекламы новой косметической продукции, применив возможности выразительного использования пятна в рекламе.
16. Разработать макет рекламы канцелярских товаров, применив возможности выразительного использования пятна в рекламе.
17. Разработать макет рекламы конкурса «Лучший кондитер», применив возможности выразительного использования пятна в рекламе.
18. Создать макет рекламы «Фестиваль джаза» с применением возможности коллажа.
19. Выполнить композицию, состоящую из 3-ех шрифтовых блоков: заголовок, основной текст, дополнительная информация. Определить систему соподчинения, формат. На тему «Студенческая весна».
20. Выполнить композицию, состоящую из 3-ех шрифтовых блоков: заголовок, основной текст, дополнительная информация. Определить систему соподчинения, формат. На тему «Посвящение в студенты».
21. Выполнить композицию, состоящую из 3-ех шрифтовых блоков: заголовок, основной текст, дополнительная информация. Определить систему соподчинения, формат. На тему «День открытых дверей».
22. Выполнить композицию, состоящую из 3-ех шрифтовых блоков: заголовок, основной текст, дополнительная информация. Определить систему соподчинения, формат. На тему «Молодежь за здоровый образ жизни».
23. Разработать вывеску для открывающегося «Ледового катка».
24. Разработать вывеску «Салон красоты».
25. Разработать вывеску SPA-салона.
26. Разработать вывеску «Кафе для студентов».
27. Разработать вывеску «Туристического агентства».
28. Разработать вывеску рекламного агентства.
29. Создать вывеску новой библиотеки.
30. Создать вывеску студенческого театра.
31. Создать вывеску киноклуба на факультете.
32. Создать вывеску Дома культуры.
33. Разработать вывеску фестиваля бардовской песни.
34. Разработать дизайн фирменного символа и логотип медицинского центра «Мать и дитя».
35. Создать фирменный символ и логотип детского конкурс «Юный художник».
36. Разработать дизайн фирменного символа и логотип фабрики, выпускающей спецодежду для пожарных.
37. Разработать дизайн фирменного символа и логотипа обувной фабрики.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

При подготовке к государственному экзамену обучающийся знакомится с перечнем вопросов, вынесенных на государственный экзамен и списком рекомендуемой литературы. Для успешной сдачи государственного экзамена обучающийся должен посетить предэкзаменационную консультацию, которая проводится по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.

Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием государственной итоговой аттестации. На экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет. Каждый билет содержит 2 теоретических вопроса из фонда оценочных средств, включающий в себя проверку знаний истории искусства и истории дизайна

Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием государственной итоговой аттестации. На экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет. Каждый билет содержит 2 теоретических вопроса из фонда оценочных средств, направленных на проверку знаний истории искусства и истории и теории дизайна выпускника. Процедура сдачи государственного экзамена включает:

* ответ обучающегося на вопросы билета;
* ответы обучающегося на дополнительные вопросы, заданные членами комиссии;
* обсуждение ответов обучающихся членами ГЭК, выставление и объявление оценок (оценки объявляются всей группе после окончания экзамена).

Устный ответ обучающегося на государственном экзамене заслушивается государственной экзаменационной комиссией. В зависимости от полноты и глубины ответа на поставленные вопросы, обучающемуся могут быть заданы дополнительные вопросы членами государственной экзаменационной комиссии.

После заслушивания ответов на вопросы экзаменационных билетов всех обучающихся группы, комиссия принимает решение и выставляет отметки каждому обучающемуся за сдачу государственного экзамена Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

5.1 основная литература:

1. Елисеенков Г.С., Мхитарян Г.Ю. Дизайн-проектирование: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. (<http://biblioclub.ru/>)
2. Дараган М.В., Жаксыбергенов Б.К., Калугин А.И., Фомина Т.Т. Дизайн-проектирование. Термины и определения: терминологический словарь. - Москва : Московский городской педагогический университет, 2011. (<http://biblioclub.ru/>)
3. Луптон Э., Филлипс Дж. Графический дизайн. Базовые концепции. - 2-е изд., доп. и расш. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2017(<http://biblioclub.ru/>)
4. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В., Основы теории и методологии дизайна: Учебное пособие. М.: М3-Пресс. 2001(<http://biblioclub.ru/>)
5. Черневич Е.В. Язык графического дизайна. Материалы и методика художественного конструирования.-М.: ВНИИТЭ, 1975 (<http://biblioclub.ru/>)
6. Курушин В. Д. Графический дизайн и реклама: Самоучитель / Курушин В. Д. - М. : ДМК-пресс, 2001. (<http://biblioclub.ru/>)
7. Панкратова А. В. История графического дизайна и его использование в рекламе: ХХ и ХХI век. Учебное пособие к курсу «История графического дизайна и рекламы». — Смоленск: Смоленский гуманитарный университет, 2010. (<http://biblioclub.ru/>)
8. Дизайн-проектирование печатной продукции: учебное пособие. Министерство образования и науки Российской Федерации, Кубанский государственный университет. - Краснодар: Кубанский государственный университет, 2017
9. Дизайн - проектирование. Композиция. – Москва : МИПК, 2014. (<http://biblioclub.ru/>)
10. Глазычев В. Дизайн как он есть. Изд. 2-ое, доп. М.: Издательство «Европа» 2011
11. Лаврентьев Α. Η. История дизайна : учеб. пособие /А. Н. Лаврентьев. — М.: Гардарики, 2007. (<http://biblioclub.ru/>)
12. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). М.: Индекс Маркет, 2011.
13. Туэмлоу Элис. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи. Москва: М.: Астрель, АСТ 2006 (<http://biblioclub.ru/>)
14. Серов С.И. Стиль в графическом дизайне. 60-80-е годы. М.: ВНИИТЭ. 1991 (<http://biblioclub.ru/>)
15. Победин В.А. Знаки в графическом дизайне. Харьков. Издательство «РАНОК» Веста. 2001. (<http://biblioclub.ru/>)
16. Гордон Ю. Книга про буквы от А до Я. М. Издательство Артемия Лебедева. 2006 (<http://biblioclub.ru/>)
17. Королькова А. Живая типографика. М.: IndexMarke.t 2007. (<http://biblioclub.ru/>)
18. Чихольд Я. Новая типографика. М. Издательство Артемия Лебедева. 2012 (<http://biblioclub.ru/>)
19. Стор И.Н. Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов: учеб. пособие для вузов. - М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003 (<http://biblioclub.ru/>)

5.2 дополнительная литература:

1. Пендикова И. Г. Графический дизайн: стилевая эволюция / И.Г. Пендикова; под ред. проф. Л.М. Дмитриевой Ом. гос. техн. ун-т (ОмГТУ). - Москва: Магистр ИНФРА-М, 2015. (<http://biblioclub.ru/>)
2. Коськов М. А. Предметный дизайн (теория): моногр./ М. А. Коськов. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012. (<http://biblioclub.ru/>)
3. Лозовой С., Лозовая Н. Графический дизайн. Введение. Метод. пособ.. - Ханты-Мансийск: УралГАХА, 2012 (<http://biblioclub.ru/>)
4. Хеллер С., Андерсон Г. Idea book : графический дизайн / Стивен Хеллер, Гейл Андерсон; [перевод с английского В. Иванов]. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2017. (<http://biblioclub.ru/>)
5. Нестеров Д. И., Лебедева М. А. Графический дизайн элементов фирменного стиля : учебное пособие. М-во образования и науки Рос. Федерации, Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. дизайна. - Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2014 (<http://biblioclub.ru/>)
6. Веселова Ю.В., Семёнов О.Г. Графический дизайн рекламы: учебное пособие / О.Г. Семёнов Ю.В. Веселова. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. (<http://biblioclub.ru/>)

6. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. «НЭБ». Национальная электронная библиотека. – Режим доступа: [http://нэб.рф/](http://www.biblioclub.ru/)

2. «eLibrary». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://elibrary.ru

3. «КиберЛенинка». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: [http://www.biblioclub.ru/](http://www.knigafund.ru/)

5. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

6. ЭБС Юрайт. - Режим доступа: <https://urait.ru/>