

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт недропользования
Кафедра «Ювелирного дизайна и технологий»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по освоению дисциплины
«Визуальное сопровождение и сторителлинг дизайнерского продукта»

Направление подготовки: 29.04.04. Технология художественной обработки
материалов

Программа: Цифровые технологии в дизайне ювелирных изделий с
использованием камнесамоцветного сырья Сибири

Квалификация: магистр

Форма обучения: заочная

Составитель:

Берман Е.А. / _____ / 15 / ноября / 2023 г.

Руководитель ООП:

Лобацкая Р.М. / _____ / 15 / ноября / 2023 г.

Год набора – 2024
Иркутск, 2023 г.

Введение

Дисциплина «Визуальное сопровождение и сторителлинг дизайнерского продукта» направлена на формирование у магистрантов комплекса профессиональных компетенций, необходимых для успешной работы в области цифровой графики, визуализации и маркетинга ювелирных изделий. Программа разработана с учетом современных тенденций в дизайне и технологических возможностей, предоставляемых цифровыми технологиями.

Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных разрабатывать эффективные визуальные коммуникации и сторителлинговые проекты, обладающих навыками командной работы и защиты авторских прав. Особое внимание уделяется формированию у студентов научного подхода к разработке стилового единства продуктов, что является залогом их конкурентоспособности на современном рынке.

Перечень планируемых результатов обучения

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими компетенциями:

ПК-4: Способен к применению научного подхода при разработке стилового единства выпускаемой продукции.

ПК-6: Способен к защите коллективных или собственных авторских прав на интеллектуальную и художественную собственность на базе законодательства Российской Федерации.

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

Индикаторы достижения компетенций:

ПК-4.1: Способен к соблюдению стилового единства при визуальном сопровождении и сторителлинге ювелирной продукции.

ПК-6.1: Способен к пониманию значимости и соблюдению авторских прав на интеллектуальную и художественную собственность при создании готового продукта и его визуальном сопровождении.

УК-3.1: Способен к организации командной работы для презентации и продвижения результатов проекта.

Структура и содержание дисциплины

Рабочая программа дисциплины включает восемь модулей, каждый из которых посвящен отдельной теме:

Введение в визуальное сопровождение и сторителлинг

1. Определение понятий визуального сопровождения и сторителлинга.
2. Роль визуальных коммуникаций в современном мире.
3. Проектирование выставочного пространства
4. Принципы организации экспозиций.
5. Создание тематических выставок.
6. Фирменный стиль и брендинг
7. Разработка логотипов и корпоративных стилей.
8. Применение фирменного стиля в различных сферах.

Сопутствующие элементы дизайн-продукта

1. Каталоги, буклеты, упаковки.
2. Визуализация и стимулирование продаж.
3. Техническая и рекламная фотография
4. Техника съемки ювелирных изделий.
5. Постобработка изображений.
6. Научное описание ювелирных изделий
7. Методика составления описаний.
8. Использование научных подходов в описании.
9. Торговая бирка и этикетка
10. Правила оформления торговых бирок.
11. Информационное наполнение.

Сторителлинг в дизайне ювелирных изделий

- Создание историй, связанных с продукцией.
- Эмоциональное воздействие на потребителя.

Методические рекомендации по освоению дисциплины

1. Значение предварительной подготовки

Подготовка к практическим занятиям является неотъемлемым этапом успешного освоения дисциплины «Визуальное сопровождение и сторителлинг дизайнерского продукта». Этот процесс позволяет повысить эффективность обучения, углубить понимание теоретического материала и развить практические навыки. Предварительная подготовка способствует лучшему усвоению материала, активному участию в дискуссии и повышению качества выполняемых заданий.

2. Алгоритм подготовки к практическим занятиям

2.1. Ознакомление с теоретическим материалом

Перед каждым занятием внимательно ознакомьтесь с лекционным материалом, рекомендуемой литературой и дополнительными источниками, указанными в рабочей программе дисциплины. Особое внимание уделите следующим аспектам:

- Понятиям и категориям, связанным с визуальным сопровождением и сторителлингом.
- Основам композиции, цветовой гармонии, типографики и другим фундаментальным принципам дизайна.
- Технике и приемам создания визуальных историй и презентаций.

2.2. Просмотр примеров работ

Просмотрите примеры работ, представленных в учебно-методических комплексах, электронных библиотеках и специализированных сайтах. Обратите внимание на следующие моменты:

- Стилистические особенности и техническое исполнение работ.
- Использование композиционных приёмов и цветовых решений.
- Эффективность визуального сторителлинга и эмоциональное воздействие на зрителя.

2.3. Изучение рекомендаций по выполнению заданий

Ознакомьтесь с методическими рекомендациями и инструкциями по выполнению предстоящих практических заданий. Убедитесь, что вы

понимаете требования к оформлению, техническим характеристикам и критериям оценки работ. При необходимости обратитесь к преподавателю за дополнительными разъяснениями.

2.4. Подготовка вопросов для обсуждения с преподавателем

Подготовьте перечень вопросов, возникших в процессе ознакомления с теоретическим материалом и примерами работ. Вопросы могут касаться:

- Трудных или непонятных моментов в теории.
- Возможных путей решения практических задач.
- Тонкостей технической реализации проектов.
- Связи теоретических положений с практической деятельностью.

3. Организация рабочего процесса

Выберите удобное рабочее место с хорошим освещением и минимальным уровнем шума. Заранее установите программное обеспечение, необходимое для выполнения заданий (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign и др.). Составьте расписание подготовки, учитывая оптимальное время суток для творческой активности. Делайте короткие перерывы каждые 45-60 минут для отдыха и восстановления концентрации.

4. Советы по эффективному обучению

Используйте техники активного чтения и конспектирования для лучшего усвоения теоретического материала. Работайте с примерами в интерактивном режиме, пытаясь повторить увиденные приемы и решения. Участвуйте в обсуждениях и мастер-классах, проводимых преподавателями и приглашенными специалистами. Регулярно пересматривайте пройденный материал для закрепления знаний и навыков.

5. Самоконтроль и проверка готовности

Перед практическим занятием проведите небольшой самоконтроль:

- Удалось ли вам понять основные теоретические положения?
- Смогли ли вы применить полученные знания на практике?
- Готовы ли вы задать интересующие вас вопросы преподавателю?

Следуя вышеуказанным рекомендациям, вы сможете значительно повысить эффективность своей подготовки и добиться высоких результатов в освоении дисциплины.

Подготовка презентаций

1. Значение качественной презентации

Презентация является важным инструментом представления ваших идей, проектов и разработок. В области дизайна ювелирных изделий качественная презентация способна произвести неизгладимое впечатление на аудиторию, будь то клиенты, инвесторы или коллеги. Хорошо подготовленная презентация помогает наглядно передать концепцию, подчеркнуть достоинства продукта и убедить слушателей в его уникальности и ценности.

2. Структурирование презентации

Структурированная презентация облегчает восприятие информации и удерживает внимание аудитории. Оптимальная структура включает следующие элементы:

Заголовок и введение: кратко обозначьте тему и цель презентации.

Основная часть: разделите информацию на логические блоки, каждый из которых раскрывает отдельную мысль или аспект проекта.

Заключение: подведите итоги, сделайте обобщающие выводы и обозначьте дальнейшие шаги.

Вопросы и ответы: предоставьте возможность слушателям задать уточняющие вопросы.

3. Визуальные материалы

Визуальные материалы играют ключевую роль в презентации. Они должны быть яркими, привлекательными и функциональными. Используйте следующие виды визуальных элементов:

Фотографии и иллюстрации: высококачественные снимки ювелирных изделий, чертежи, эскизы и рендеры.

Инфографика: помогает наглядно отображать статистику, сравнение характеристик и другие количественные данные.

Диаграммы и графики: Удобны для демонстрации динамики продаж, популярности товаров или рыночных тенденций.

Анимации и видео: могут использоваться для демонстрации процесса изготовления, особенностей конструкции или функциональных свойств изделий.

4. Современные инструменты для создания презентаций

Сегодня существует множество удобных и мощных инструментов для создания презентаций. Наиболее популярным и эффективным является PowerPoint – классический инструмент с широкими возможностями настройки и большим набором шаблонов.

5. Техника выступления

Даже самая лучшая презентация теряет свою эффективность, если выступающий не владеет техникой публичного выступления. Несколько полезных рекомендаций:

Голос и дикция: говорите громко, четко и уверенно. Изменяйте темп речи для выделения ключевых моментов.

Контакт с аудиторией: устанавливайте зрительный контакт, будьте открыты и дружелюбны.

Жестикуляция: умеренная жестикуляция помогает подчеркнуть важные моменты и делает выступление живее.

Импровизация: будьте готовы к неожиданным вопросам и умейте быстро реагировать на изменение обстановки.

6. Подготовка к выступлению

Перед презентацией важно уделить внимание ряду организационных моментов:

Тренировка: проведите репетиции выступления, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно.

Технические проверки: убедитесь, что все оборудование (проектор, микрофон, ноутбук) работают исправно.

Время: рассчитайте время выступления, оставляя запас на вопросы и обсуждения.

Внешний вид: оденьтесь аккуратно и подобающим образом, чтобы производить положительное первое впечатление.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете создавать эффективные презентации, которые помогут вам успешно решать профессиональные задачи и добиваться поставленных целей.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа занимает важное место в образовательном процессе и является обязательной частью освоения дисциплины «Визуальное сопровождение и сторителлинг дизайнерского продукта». Её главная цель – углубление и закрепление теоретических знаний, приобретение практических навыков, развитие творческого потенциала и самостоятельности мышления студентов.

1. Значение самостоятельной работы

Самостоятельная работа должна способствовать формированию и развитию следующих профессиональных компетенций ПК-4: Способность к применению научного подхода при разработке стилового единства выпускаемой продукции; ПК-6: Способность к защите коллективных или собственных авторских прав на интеллектуальную и художественную собственность на базе законодательства Российской Федерации; УК-3: Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

Она позволяет магистрантам: углубленно изучать теорию и применять её на практике; развивать навыки критического мышления и анализа; учиться самостоятельно добывать и обрабатывать информацию; повышать уровень профессиональной подготовки и конкурентоспособность на рынке труда.

2. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа включает в себя разнообразные виды деятельности:

- Изучение основной и дополнительной литературы: работа с учебниками, монографиями, статьями, справочниками и иными источниками.

- Посещение музеев, галерей и выставок: анализ экспозиции, изучение актуальных тенденций в дизайне и визуальных коммуникациях.

- Просмотр и анализ примеров работ мастеров жанра: изучение классических и современных примеров визуального сторителлинга и дизайна.

- Выполнение домашних заданий: разработка эскизов, макетов, презентаций, сценариев сторителлинга.

- Подготовка докладов и рефератов: подбор и обработка информации по заданной теме.

- Работа с электронными ресурсами: использование специализированных сайтов, онлайн-курсов, обучающих платформ.

- Подготовка к зачету: повторение и систематизация изученного материала.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы

Для эффективной организации самостоятельной работы рекомендуется:

- Планирование времени: составлять еженедельный план с учетом обязательных и факультативных видов деятельности.

- Использование вспомогательных инструментов: приложения для тайм-менеджмента, заметок, хранения и систематизации информации.

- Создание комфортных условий: выделение отдельного рабочего места, минимизация отвлекающих факторов.

- Регулярность занятий: уделять не менее 2-3 часов в неделю на самостоятельное изучение материала.

4. Контроль самостоятельной работы

Преподаватель осуществляет контроль выполнения самостоятельной работы посредством:

- Проверки выполненных домашних заданий.

- Оценки докладов, рефератов и презентаций.

- Проведения промежуточных проверок знаний (тесты, опросы).

- Анализа активности студентов в электронной информационной среде.

5. Подбор и использование литературы

Для успешного выполнения самостоятельной работы рекомендуется использовать основной список литературы, указанный в рабочей программе дисциплины; дополнительные источники: специализированные журналы («Декоративное искусство», «Искусство и дизайн», «Мир дизайна»), монографии, учебные пособия; интернет-ресурсы: образовательные платформы, базы данных, электронные библиотеки.

Важно грамотно оформлять использованную литературу в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018.

6. Самоконтроль и самооценка

Студентам рекомендуется осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы регулярно оценивая прогресс в освоении материала, сравнивая достигнутые результаты с ожидаемыми и определяя проблемные зоны и корректировать планы самостоятельной работы.

7. Технические требования и оформление материалов

При выполнении самостоятельной работы необходимо соблюдать следующие требования:

Оформление работ в соответствии с принятыми стандартами (ГОСТ, университетские требования).

Использование программного обеспечения (Microsoft Office, Adobe Suite, Canva и др.).

Соблюдение авторских прав при использовании сторонних материалов.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса и оказывает значительное влияние на формирование профессиональных качеств магистра. Регулярное и добросовестное выполнение самостоятельной работы способствует успешному освоению дисциплины и достижению высоких образовательных результатов.

Участие в групповых проектах

1. Значение групповых проектов

Групповые проекты являются неотъемлемой частью учебного процесса по дисциплине «Визуальное сопровождение и сторителлинг дизайнерского продукта». Они предоставляют студентам уникальную возможность приобретения практических навыков командной работы, развития лидерских качеств и совершенствования профессиональных компетенций. Благодаря участию в таких проектах студенты получают реальный опыт, приближенный к профессиональным условиям работы в индустрии дизайна и ювелирного искусства.

2. Организация группового проекта

Процесс организации группового проекта включает несколько важных этапов:

Формирование команд: Преподаватель или сами студенты формируют небольшие группы (3-5 человек), исходя из количества участников и тематики проекта.

Определение темы и целей: вместе с преподавателем определяются общие цели и задачи проекта, устанавливаются сроки выполнения и ожидаемый результат.

Распределение ролей: внутри каждой группы назначаются роли, такие как ведущий дизайнер, копирайтер, маркетолог, менеджер проекта и PR-менеджер. Каждый участник несет ответственность за определенный участок работы.

3. Распределение обязанностей

Участники группы берут на себя разные функции, в зависимости от своих способностей и интересов:

Ведущий дизайнер: отвечает за разработку визуальных материалов, концепт-артов и общей стилистики проекта.

Копирайтер: создает тексты для презентаций, рекламных материалов и сторителлинга.

Маркетолог: анализирует целевую аудиторию, составляет планы продвижения и отслеживает реакцию публики.

Менеджер проекта: координирует работу команды, контролирует сроки выполнения задач и ведет документацию.

PR-менеджер: занимается организацией мероприятий, взаимодействием со СМИ и продвижением проекта в социальных сетях.

Специалист по SMM: управляет социальными сетями бренда, публикует посты и собирает обратную связь от аудитории.

4. Формы отчетности

В процессе работы над проектом предусмотрены различные формы отчетности:

Промежуточные отчеты: проводятся на регулярной основе для отслеживания прогресса и коррекции планов.

Презентации: готовятся для демонстрации промежуточных и финальных результатов работы.

Документирование процесса: ведется протоколирование обсуждений, собраний и принятых решений.

Итоговая защита проекта: проводится публично с участием преподавателей и приглашенных экспертов.

5. Оценка работы группы

Оценка работы группы производится по следующим критериям:

Индивидуальный вклад: учитывается активность каждого участника, качество выполнения порученных задач и инициативность.

Командная работа: оценивается уровень взаимодействия, взаимопомощи и поддержки внутри коллектива.

Качество результата: принимается во внимание соответствие проекта поставленным задачам, оригинальность идей и профессионализм исполнения.

Своевременность выполнения: учитывается соблюдение установленных сроков и графика работы.

6. Развитие профессиональных и личностных качеств

Участие в групповых проектах способствует развитию целого спектра профессиональных и личностных качеств:

Профессиональные навыки: улучшается мастерство в области дизайна, сторителлинга, маркетинга и менеджмента.

Soft Skills: развивается умение работать в команде, эффективно общаться, разрешать конфликтные ситуации и принимать коллективные решения.

Лидерские качества: появляется возможность проявить инициативу, взять на себя ответственность и повести команду к достижению общей цели.

7. Рекомендации по эффективной работе в группе

Для успешного прохождения группового проекта рекомендуется:

- Четко распределить задачи, заранее определять, кто за что отвечает и зафиксировать договоренности.

- Проводить регулярные встречи для обсуждения хода работы и обмена мнениями и идеями.

- Открыто высказывать свои мысли и прислушиваться к мнению других участников.

- Стремиться к консенсусу и совместному принятию решений при обсуждении важных вопросов.

- Оказывать поддержку и взаимопомощь членам команды, помогать справляться с трудностями и преодолевать кризисные ситуации.

Участие в групповых проектах является важным этапом обучения, который готовит студентов к будущей профессиональной деятельности. Оно позволяет не только приобрести ценные практические навыки, но и развить личностные качества, необходимые для успешной карьеры в сфере дизайна и ювелирного искусства.

Оценочные средства

Входной контроль

Проводится в начале семестра для определения уровня знаний студентов. Включает вопросы по базовой теории дизайна и визуальных коммуникаций.

Текущий контроль

Включает выполнение практических заданий, участие в групповых проектах, сдачу мини-экзаменов. Оценивается активность студентов на занятиях, качество выполненных работ.

Промежуточная аттестация (зачет)

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, включающего теоретические вопросы и практические задания. Студенты должны продемонстрировать знание материала и умение применять его на практике.

Рекомендуемая литература

Основная литература:

Луптон Э. Драматургия дизайна. Как, используя приёмы сторителлинга, удивлять графикой, продуктами, услугами и дарить впечатления. Переводчик Я.О. Мышкина. М. : Бомбора, 2022. 160 с.

Кесенбери У., Брукс К. Сторителлинг в проектировании интерфейсов. Как создавать истории, улучшающие дизайн. Переводчик Сарычев А., Поминова Л. М. Манн, Иванов и Фербер, 2013. 336 с.

Дополнительная учебная и справочная литература:

Бакулев Г.П. Конвергенция медиа и журналистика. М: Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 2002. 109 с.

Бакулев Г.П. Новые медиа: теория и практика. М.: Изд-во КЛМ, 2008. 137 с.

Балмаева С.Д. Медиаконвергенция и мультимедийная журналистика. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного университета, Кабинетный ученый, 2010. 148 с.

Баранова Е.А. Конвергентная журналистика. Теория и практика. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры М.: Издательство Юрайт, 2014. 272 с.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 2003. 342 с.

Гаральд Б.Э. Психология цвета. Пер. с нем. М.В. Крапивкиной. М.: АСТ: Астрель, 2011. 158 с.

Крапивенко А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений: учебное пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 274 с.

Кузьмина Н.А. Современный медиатекст. М.: ФЛИНТА, 2014. 416 с.

Лукина М.М. Интернет-СМИ: Теория и практика : учебное пособие. М. : Аспект Пресс, 2010. 348 с.

Поликахин А.В. Гипертекст: сущность, состояние, проблемы, перспективы : учебное пособие. 1993. 251 с.

Шехтер Т.Е. Искусство мультимедиа. Мультимедиа и техника. Спб.: 2010. 204 с.

Материально-техническое обеспечение

Для успешного освоения дисциплины студентам предоставляется следующее оборудование:

Компьютеры с установленными программами Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

Проектор и экран для демонстрации презентаций.

Библиотека с доступом к специализированным журналам и книгам.

Методические указания предназначены для облегчения процесса обучения и повышения качества подготовки специалистов в области проектирования ювелирных изделий, составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины и обсуждены на заседании кафедры ЮДиТ «15» ноября 2023 г., протокол № 5.