Методические рекомендации по учебной дисциплине

Наименование дисциплины:
Б1.Б.16 Основы теории и методологии дизайна

Рекомендуется для направления подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
(профиль «Дизайн»)

Содержание

1. Общее содержание дисциплины
2. Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины
3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
4. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на семинарах
5. Порядок организации самостоятельной работы студентов
6. Список рекомендуемых источников

1.Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины освоение современных методов проектирования новых образцов промышленной продукции и предметов культурно-бытового назначения на основе анализа основных закономерностей развития дизайна в исторических, теоретических, культурных, инженерно-технических, творческих и других аспектах.

Основными ***задачами*** курса являются:

- изучение функций дизайна в современной культуре;
- изучение концептуального подхода в дизайне костюма;
- освоение методологии дизайн-проектирования костюма;
- изучение методов стимулирования творческой деятельности;
- разработка авторского проекта.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП):

Дисциплина включена в **базовую часть ОП.**

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения ОК-1.

Студент должен:

- быть способен к осуществлению самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- иметь представление о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
- владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
- уметь применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
- владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
- уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

Дисциплина «ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИ ДИЗАЙНА» является предшествующей для таких дисциплин как:

Методика профессионального обучения,

Основы технологий,

Направления дополнительного образования детей.

2. Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины

Отдельные темы дисциплины бывают трудны для самостоятельного изучения студентами, поэтому необходима методическая переработка материала лектором. При существовании разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их объективного освещения.

Поэтому посещение лекций по дисциплине обязательно для студентов.

Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требования:

1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь тематический материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине;
2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и вопросы обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);
3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или практических занятиях;
4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал.

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (в дидактических единицах)
1	Дизайн как феномен культуры	Теоретические основания предметного дизайна. Этимология понятия «дизайн». Место дизайна в культуре общества. Культурологический подход к проектной деятельности. Виды современной проектной деятельности. Функции дизайна. Функции дизайна в бытии. Антропологические функции дизайна. Функции дизайна в системе культуры.
2	Сущность концепции в дизайне	Концептуальность как суть проектной культуры. Основные принципы функционализма. Идеология постмодернизма. Художественное мышление постмодернизма (А. Манцини, Э. Сотсасс). Эстетика деконструкции. Смысловое значение предмета в дизайне. Методика смыслового анализа вещи.
3	Концептуальный дизайн предметов костюма	Мода – понятие и терминология. Структура и функции моды. Творческие концепции в дизайне костюма XX века.

		Концептуализм японских и европейских дизайнеров. Концептуальный подход к созданию перспективной коллекции одежды
4	Методика разработки и реализации дизайн-программы	Проектирование как творческий процесс. Основные стадии дизайнпроекта. Структура и содержание проектной задачи. Этапы предпроектного исследования: определение целевых ориентиров, анализ источников информации, структура и динамика потребностей, формирование идеи и концепции коллекции. Творческие методы поиска проектной идеи. Разработка и анализ фор-эскизов. Конструкторско-технологический проект.
5	Эвристические методы решения творческих задач в дизайне	Методика художественно-образного моделирования. Понятие «эвристика». Метод ассоциаций. Метод аналогии. Метод инверсии. Метод деконструкции. Метод эмпатии. Метод фантазии. Метод мозгового штурма. Метод комбинаторики. Понятие системного исследования. Метод морфологического анализа.
6	Метод системного исследования в проектировании костюма	Понятие системного исследования. Понятие структуры, элементы и системообразующий фактор. Метод морфологического анализа. Эскизное проектирование костюма на основе морфологического анализа. Разработка налоговых рядов изделий.
7	Проектирование коллекции моделей одежды	Классификация коллекций по целевому и функциональному назначению. Структура коллекции. Принципы проектирования перспективной коллекции. Проектирование авторской коллекции. Идеология «бренда». Проектирование промышленной коллекции. Технико-экономические составляющие проекта, планирование коллекции, разработка технической документации, запуск коллекции.

№ п/п	**Тематика лекций**
1	Теоретические основания предметного дизайна. Этимология понятия «дизайн». Место дизайна в культуре общества.
2	Культурологический подход к проектной деятельности. Виды современной проектной деятельности. Функции дизайна. Функции дизайна в бытии. Антропологические функции дизайна. Функции дизайна в системе культуры.
3	Концептуальность как суть проектной культуры. Основные принципы функционализма. Идеология постмодернизма.
4	Художественное мышление постмодернизма (А. Манцини, Э. Сотсасс). Эстетика деконструкции. Смысловое значение предмета в дизайне. Методика смыслового анализа вещи.
5	Мода – понятие и терминология. Структура и функции моды. Творческие концепции в дизайне костюма XX века. Концептуализм японских и европейских дизайнеров. Концептуальный подход к созданию перспективной коллекции одежды.
6	Проектирование как творческий процесс. Основные стадии дизайн-проекта. Структура и содержание проектной задачи. Этапы предпроектного исследования: определение целевых ориентиров, анализ источников информации, структура и динамика потребностей, формирование идеи и концепции коллекции.
7	Творческие методы поиска проектной идеи. Разработка и анализ фор-эскизов.

	Конструкторско-технологический проект.
8	Методика художественно-образного моделирования. Понятие «эвристика». Метод ассоциаций. Метод аналогии. Метод инверсии. Метод деконструкции. Метод эмпатии. Метод фантазии. Метод мозгового штурма. Метод комбинаторики. Понятие системного исследования. Метод морфологического анализа.
9	Понятие системного исследования. Понятие структуры, элементы и системообразующий фактор. Метод морфологического анализа. Разработка налоговых рядов изделий.
10	Классификация коллекций по целевому и функциональному назначению. Структура коллекции. Принципы проектирования перспективной коллекции.
11	Проектирование промышленной коллекции. Технико-экономические со-ставляющие проекта, планирование коллекции, разработка технической документации, запуск коллекции.

3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Для успешного проведения практических занятий нужна целенаправленная предварительная подготовка студентов. Студенты получают от преподавателя конкретные задания на самостоятельную работу в форме проблемно сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и выработки своего собственного мнения, которое они должны суметь аргументировать и защищать (отстаивать свои и аргументированно отвергать противоречащие ему мнения своих коллег).

Практическая работа в сравнении с другими формами обучения требует от студентов высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
- осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается различными авторами,
- сделать собственные обобщения и выводы.

Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, повышает уровень осмысления и обобщения изученного материала.

В процессе занятия идет активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения.

В ходе занятия студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать свои мысли, приводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции. На занятии каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.

В ходе занятия каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, периодической литературы, нормативного материала. Занятие стимулирует у студента стремление к совершенствованию своего конспекта, желание сделать его более информативным, качественным.

При проведении практических занятий реализуется принцип совместной деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в том случае, если решение задачи осуществляется не индивидуально, а предполагает коллективные усилия. Поэтому занятие эффективно тогда, когда проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов каждым участником семинара. При этом

приветствуется общий поиск ответов группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к занятию, студенты должны:

1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
5. Предусмотреть возникновение спорных хозяйственных ситуаций при решении отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.

При подготовке к занятию необходимо иметь *Рабочую тетрадь*, в которую *записываются*:

- краткие ответы на вопросы плана темы;
- выполнение тестовых заданий;
- дефиниции основных категорий темы;
- составленные кроссворды по дисциплине;
- ответы на вопросы по теме семинара;
- неясные для студента вопросы;
- проблемы, которые студент хотел бы обсудить на семинаре.

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)
1	Анализ информационных источников. Анализ потребительской группы. Выбор творческого источника. Графический анализ источника.
2	Разработка «mood-board». Выбор творческого метода.
3	Выполнение серии эскизов.
4	Анализ и выбор творческих источников. Разработка серии эскизов коллекции одежды методом ассоциаций и аналогии.
5	Разработка «mood-board». Выбор средств графической подачи эскизного проекта. Анализ и корректировка графического решения.
6	Разработка «mood-board». Выбор средств графической подачи эскизного проекта. Анализ и корректировка графического решения.
7	Разработка серии эскизов коллекции одежды на основе методов ин-версии и деконструкции на основе прототипа.
8	Разработка «mood-board». Выбор средств графической подачи эскизного проекта.
9	Анализ и корректировка графического решения. Выполнение эскизного проекта в цвете.

10	Выбор потребительской группы. Оценка потребительской группы по основным показателям. Формирование образа потребителя. Разра-ботка концепции коллекции.
11	Разработка «mood-board». Выполнение фор-эскизов.
12	Определение этапов морфологического анализа. Выбор модели-ана-лога. Разработка матрицы идей (6 блоков формата А2). Анализ результатов.
13	Выбор принципа объединения изделий в коллекцию. Формирование коллекции.
14	Разработка мини-коллекции костюмов

4. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений

При подготовке докладов или сообщений студент должен правильно оценить выбранный для освещения вопрос. При этом необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной литературой. Значение поисков необходимой литературы огромно, ибо от полноты изучения материала зависит качество научно-исследовательской работы.

Самый современный способ провести библиографический поиск – это изучить электронную базу данных по изучаемой проблеме.

Доклад – вид самостоятельной работы, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить.

Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы Она включает несколько этапов и предусматривает длительную, систематическую работу студентов и помощь педагогов по мере необходимости:

- составляется план доклада путем обобщения и логического построения материала доклада;
- подбираются основные источники информации;
- систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, возможно, дает сам преподаватель;
- делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного материала, выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и требования нормативных документов.

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами на семинарских занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой – дают преподавателю возможность оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным материалом.

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, устанавливается логическая связь ее с другими темами. В заключении

формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается значение рассмотренной проблемы.

При проведении занятий методом развернутой беседы по отдельным вопросам может выступить заранее подготовленное сообщение. Сообщения отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос фактическим или статистическим материалом. Необходимо выразить свое мнение по поводу поставленных вопросов и построить свой ответ в логической взаимосвязи с уже высказанными суждениями.

Выполнения определенных требований к выступлениям студентов на семинарах являются одним из условий, обеспечивающих успех выступающих. Среди них можно выделить следующие:

1) взаимосвязь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) раскрытие сущности проблемы во взаимосвязи с дисциплиной.
3) методологическое значение исследуемого вопроса для научной, профессиональной и практической деятельности.

Примерная тематика рефератов

Примерная тематика рефератов (по желанию студента)

1. Функционализм как глобальная концепция дизайна XX века.
2. Постмодернистская концепция в дизайне костюма.
3. Культурологический анализ вещи.
4. Исследование смысловой структуры вещи (мужской деловой костюм).
5. Исследование смысловой структуры вещи (мужской костюм в стиле «casual»).
6. Исследование смысловой структуры вещи (пальто «редингот»).
7. Функции дизайна в бытии.
8. Антропометрические функции дизайна.
9. Функции дизайна в системе культуры.
10. Знаковая функция костюма.
11. Понятие творческой концепции в дизайне.
12. Концептуализм в дизайне костюма.
13. Концептуальный дизайн Йоджи Ямамото.
14. Гуманитарно-экологическая ориентация дизайна.
15. Эвристика как метод продуктивного творческого мышления.
16. Метод ассоциаций в дизайне костюма.
17. Метод аналогий в дизайне костюма.
18. Комбинаторный метод в дизайне костюма.

5. Порядок организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине предполагает разработку мини-коллекции костюмов, этапы которой представлены ниже:

−самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам;

−изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и

−самостоятельное изучение материалов официальных сайтов для подготовки заданий, предусмотренных методической разработкой по данному курсу;

Объём заданий рассчитан максимально на 2- 10 часов в неделю.

Алгоритм самостоятельной работы студентов:

1 этап – поиск в литературе и изучение теоретического материала на предложенные преподавателем темы и вопросы;

2 этап – осмысление полученной информации из основной и дополнительной литературы, освоение терминов и понятий, механизма решения задач;

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения задачи.

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (час.)
	Разработка мини-коллекции костюмов	Оформление коллекции к показу.	**54**
	Всего:		**54**

Вопросы к зачету:

1. Теоретические основания предметного дизайна. Этимология понятия «дизайн». Место дизайна в культуре общества.
2. Культурологический подход к проектной деятельности. Виды современной проектной деятельности. Функции дизайна. Функции дизайна в бытии. Антропологические функции дизайна. Функции дизайна в системе культуры.
3. Концептуальность как суть проектной культуры. Основные принципы функционализма. Идеология постмодернизма.
4. Художественное мышление постмодернизма (А. Манцини, Э. Сотсасс). Эстетика деконструкции. Смысловое значение предмета в дизайне. Методика смыслового анализа вещи.
5. Мода – понятие и терминология. Структура и функции моды. Творческие концепции в дизайне костюма XX века. Концептуализм японских и европейских дизайнеров. Концептуальный подход к созданию перспективной коллекции одежды.
6. Проектирование как творческий процесс. Основные стадии дизайн-проекта. Структура и содержание проектной задачи. Этапы предпроектного исследования: определение целевых ориентиров, анализ источников информации, структура и динамика потребностей, формирование идеи и концепции коллекции.
7. Творческие методы поиска проектной идеи. Разработка и анализ фор-

эскизов. Конструкторско-технологический проект.

8. Методика художественно-образного моделирования. Понятие «эвристика». Метод ассоциаций. Метод аналогии. Метод инверсии. Метод деконструкции. Метод эмпатии. Метод фантазии. Метод мозгового штурма. Метод комбинаторики. Понятие системного исследования. Метод морфологического анализа.
9. Понятие системного исследования. Понятие структуры, элементы и системообразующий фактор. Метод морфологического анализа. Разработка налоговых рядов изделий.
10. Классификация коллекций по целевому и функциональному назначению. Структура коллекции. Принципы проектирования перспективной коллекции.
11. Проектирование промышленной коллекции. Технико-экономические со-ставляющие проекта, планирование коллекции, разработка технической документации, запуск коллекции.

6. Список рекомендуемых источников:

а). Основная литература

1. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Композиция костюма: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 432 с.

2. Козлова Т.В. и др., Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды, М, Легпромбытиздат, 1990, 320с

б). Дополнительная литература

1. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю., Моделирование и художественное оформление одежды, М, Академия, 2004, 184с