

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»**

**Факультет культуры и искусства
Кафедра дизайна и искусства интерьера**

Л.М. Трохинова

**Методические указания
для подготовки к практическим занятиям и организации
самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Основы теории и методологии проектирования»
по направлению подготовки
54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн костюма») всех форм обучения**

Ульяновск, 2019

Рекомендованы к введению в образовательный процесс Ученым советом факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 13/205 от 20.06.2019 г.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям и организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы теории и методологии проектирования» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн костюма») всех форм обучения /составитель Л.М. Трохинова - Ульяновск: УлГУ, 2019. – 12с.

Методические указания для подготовки к практическим занятиям и организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы теории и методологии проектирования» предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01. «Дизайн» (профиль «Дизайн костюма») всех форм обучения.

© Ульяновский государственный университет, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.....	6
3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ.....	8
4. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКЗАМЕНУ.....	9
5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	10
6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	11

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основы творческого процесса

Творческий процесс. Методология проектирования. Выбор метода проектирования. Основные задачи художественного проектирования. Основные этапы процесса художественного проектирования. Анализ предпроектной ситуации. Творческие источники. Разработка творческой концепции. Определение основных задач проектирования. Художественное проектирование и качество изделий промышленного производства.

Тема 2. Комбинаторные методы проектирования

Основные методы проектирования. Группа комбинаторных методов. История возникновения комбинаторных методов проектирования. Метод комбинирования в изобразительном искусстве. Применение комбинаторных методов в проектировании текстиля и костюма. Основные принципы комбинаторных методов. Изменение изображения или объемной формы посредством смещения, добавления или изменения элементов/деталей. Комбинаторные методы – важная составляющая часть современного дизайн-проектирования.

Тема 3. Метод вставок. Метод трансформации. Метод кинетизма. Метод модульного проектирования

Применение метода вставок. Использование простых форм посредством разрезания в разных направлениях и вставок в эти разрезы различных деталей, для получения более сложной формы. Создание инновационных моделей при помощи метода вставок. Метод трансформации. Процесс кардинального изменения внутри одной формы, либо превращение одной формы в другую. Кинетизм. Основная идея кинетизма. Движение формы, любое её изменение. Применение метода кинетизма в разработке плоскостных текстильных рисунков. Кинетические мотивы в графическом искусстве. Творчество М. Эшера. Метод модульного проектирования. Применение модульного метода при изготовлении изделий из одинаковых элементов. Использование модульного метода для создания вязанных изделий. Творчество Пако Рабанны.

Тема 4. Метод деконструкции

Отличительные черты метода деконструкции. Стирание ассортиментных групп одежды. Трансформация традиционных форм и конструкции одежды. Создание незавершенных вещей, необработанные края изделий. Асимметричность кроя, отсутствие деталей и отдельных частей. Выворачивание изнанки наружу, акцентирование швов и вытачек. Надевание изделия с нарочитом перекосом, смещение застежек. Использование

дорогих вечерних платьев в повседневной одежде и наоборот. Создание эффектов плохо сидящей или неправильно скроенной одежды. Сочетание несочетаемого во всех составляющих костюма и в организации показа. Проведение показов в самых неожиданных и непредсказуемых местах (станции метро, вокзалы, заброшенные ангары, гаражи, супермаркеты и др.). Коллекции Рея Кавакубо, Йоджи Ямамото, антверпенской шестерки, Мартина Марджеллы.

Тема 5. Метод инверсии

Методика проектирования «от противного». Получение новых решений (вплоть до изменения функции вещи при помощи метода инверсии). Использование декора по методу инверсии. Нанесение лейблов на лицевую сторону изделия. Двусторонние вещи, которые можно носить наизнанку. Ношение белья в качестве верхней одежды. Ироничное отношение к прототипам вещей. Представление предмета в ином качестве, с частичной или полной заменой функции. Коллекции Шанель.

Тема 6. Эвристические методы дизайн-проектирования. Аналоговый и образно-ассоциативный методы

Эвристические методы дизайн-проектирования. Аналоговый метод. Создание нового на основе тщательного анализа аналогов или прототипов изделий. Заимствование отдельных элементов декоративного или конструктивных решений. Использование принципов и способов декорирования исторического костюма при создании современного костюма. Заимствование способа производства (вязанная фактура) и перенесение его на другой объект. Образно-ассоциативный метод. Создание дизайнерских объектов по ассоциации. Различные явления или объекты, влияющие на процесс творческого мышления ассоциации. Материальные и нематериальные источники вдохновения: музыкальные произведения, исторический и народный костюмы, архитектура, творчество художников. Коллекции Кристиана Диора, Джона Гальяно, Ив Сен Лорана, Вивьен Вествуд, В. Зайцева.

Тема 7. Бионический метод

Бионический метод в дизайн-проектировании. Анализ и преобразование природной формы в форму дизайнерского объекта. Бионические формы как ассоциация для создания инновационного дизайна. Метод бионики и арт-дизайн. Современные материалы и природные фактуры. Творчество Антонио Гауди – яркий пример бионического метода в архитектуре. Использование бионических источников в создании текстильного рисунка. Бионический метод и функциональность применения отдельных деталей при пошиве верхней одежды. Разновидности использования бионического метода. Заимствование и

принципы работы частей тела. Заимствование окраски, внешней формы живых существ и растений. Коллекции Александра Маккуина, Джона Гальяно.

Тема 8. Концепция дизайн-проекта

Концептуальная идея дизайн-проекта. Общие культурные парадигмы и концепции дизайн-проектирования. Концептуальное решение проекта и выполнение моделей в материале. Особенности показа коллекции. Выбор места показа. Выбор музыкального сопровождения показа коллекции. Стилистическое оформление образов. Концептуальная тема и использование необычных материалов. Стилистическое решение проектов. Влияние модных тенденций и индивидуального заказчика на стилистическое решение проекта.

2. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Занятие 1. Основы творческого процесса

Формы проведения - семинарское занятие.

Вопросы к теме:

Творческий процесс.

Основные задачи художественного проектирования.

Основные этапы процесса творческого проектирования.

Занятие 2. Комбинаторные методы проектирования

Форма проведения – семинарское занятие.

Вопросы к теме:

Основные комбинаторные методы.

История возникновения комбинаторных методов проектирования.

Основные принципы комбинаторных методов.

Занятие 3. Метод вставок. Метод трансформации. Метод кинетизма. Метод модульного проектирования

Форма проведения – семинарское занятие.

Вопросы к теме:

Метод вставок.

Метод трансформации.

Метод кинетизма.

Метод модульного проектирования.

Творчество Пако Рабанны.

Занятие 4. Метод деконструкции

Форма проведения – семинарское занятие.

Вопросы к теме:

Основные черты метода деконструкции.

Особенности в организации показа костюмов, выполненных при помощи метода деконструкции.

Коллекции Рея Кавакубо, Йоджи Ямамото, антверпенской шестерки, Мартина Марджеллы.

Занятие 5. Метод инверсии

Форма проведения – семинарское занятие.

Вопросы к теме:

Методика проектирование «от противного».

Отличительные черты метода инверсия.

Коллекции Шанель.

Занятие 6. Эвристические методы дизайн-проектирования. Аналоговый и образно-ассоциативный методы

Форма проведения – семинарское занятие.

Вопросы к теме:

Эвристические методы дизайн-проектирования.

Аналоговый метод.

Образно-ассоциативный метод.

Коллекции Кристиана Диора, Джона Гальяно, Ив Сен Лорана, Вивьен Вествуд, В. Зайцева.

Занятие 7. Бионический метод

Форма проведения – семинарское занятие.

Вопросы к теме:

Бионический метод.

Метод бионики и арт-дизайн.

Современные материалы и природные фактуры.

Коллекции Александра Маккуина, Джона Гальяно.

Занятие 8. Концепция дизайн-проекта

Форма проведения – семинарское занятие.

Вопросы к теме:

Концептуальная идея дизайн-проекта.

Общие культурные парадигмы и концепции дизайн-проектирования.

Концептуальная тема и использование необычных материалов.

Влияние модных тенденций и индивидуального заказчика на стилистическое решение проекта.

3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Использование метода деконструкции при проектировании дизайна костюма
2. Бионический метод в дизайн-проектировании

Требования к содержанию, объему и оформлению

Общий объем реферата должен составлять, начиная с титульного листа примерно 15-30 страниц машинописного текста. Работа выполняется на белой бумаге формата А4. Текст работы излагается на одной стороне листа. Оформление реферата предусматривает следующие формы и разделы: титульный лист; содержание, отражающее структуру реферата; введение; основное содержание; заключение; список литературы; приложения.

Требования к оформлению текста

Текст печатается по ширине;

Поля: слева – 30мм, справа – 15мм, сверху и внизу – 20мм;

Шрифт Times New Roman,

Размер шрифта 14,

Интервал 1,5 по ширине листа,

Весь машинописный текст разделяется на абзацы 1,25 без интервалов между абзацами. Номера страниц указываются снизу по центру. Реферат должен иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения. Указание номеров страниц следует начинать с раздела «Содержание». Каждый новый параграф реферата начинается с новой страницы и печатается полужирным шрифтом. Заглавия должны точно отражать содержание относящегося к ним текста. Переносы в названиях не допускаются. Если наименование параграфа состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В конце заглавий точка не ставится. Заглавие печатается без абзаца по ширине страницы. Такие разделы как «Содержание», «Введение» и «Заключение» печатаются полужирным шрифтом по центру страницы.

Требования к оформлению таблиц

Таблицы заполняются шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Номер таблицы ставится после слова «Таблица» арабскими цифрами. При оформлении таблиц названия граф таблицы начинаются с прописных букв. В конце названий таблиц знаки препинания не ставятся.

Требования к оформлению внутритекстовых библиографических ссылок и списка литературы

Внутритекстовые библиографические ссылки заключаются в квадратные скобки и состоят из двух цифр разделенных запятой, отражаемых арабскими цифрами. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Требования к оформлению списка литературы

Все литературные, научные и электронные источники, вошедшие в список литературы, располагаются в алфавитном порядке. Библиографическое описание на книгу или любой другой документ составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Подробную справочную информацию по правилам оформления ссылок и списка литературы можно получить на сайте научной библиотеки УлГУ: <http://lib.ulsu.ru/phd>

Требования к оформлению приложений

Визуально-графический материал и таблицы большого формата, дополняющие текст реферата следует размещать в приложениях. Нумерация страниц в приложении от основного текста работы не прерывается. Порядок очередности приложений должен совпадать с порядком упоминания их по тексту. Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Все приложения должны быть обязательно пронумерованы и иметь заглавие, соответствующее по смыслу содержанию приложения. Слово «Приложение» пишется 16 шрифтом, с выделением курсивом по правому краю.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Творческий процесс.
2. Основные задачи художественного проектирования.
3. Основные этапы процесса творческого проектирования.
4. Метод комбинирования в изобразительном искусстве.
5. Комбинаторные методы.
6. Основные принципы комбинаторных методов.
7. Метод вставок.
8. Метод трансформации.
9. Метод кинетизма.
10. Метод модульного проектирования.
11. Метод деконструкции.

12. Метода инверсии.
13. Эвристические методы дизайн-проектирования.
14. Аналоговый метод.
15. Образно-ассоциативный метод.
16. Бионический метод.
17. Метод бионики и арт-дизайн.
18. Современные материалы и природные фактуры.
19. Концептуальная идея дизайн-проекта.
20. Общие культурные парадигмы и концепции дизайн-проектирования.
21. Концептуальная тема и использование необычных материалов.
22. Влияние модных тенденций и индивидуального заказчика на стилистическое решение проекта.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся в ВУЗЕ – неотъемлемая часть образовательного процесса. Самостоятельная работа рассматривается как организационная форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности (с участием и без участия в этом процессе педагогических работников).

Целью самостоятельной работы обучающихся является: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, углубление и расширение теоретических знаний; развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; приобретение навыков решения практических задач в сфере профессиональной деятельности; формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; развитие исследовательских умений; формирование умения использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу.

Контроль самостоятельной работы обучающихся - это комплекс мероприятий, включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими учебной дисциплины, прохождение практики. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов как единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль самостоятельной работы со

стороны преподавателя может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в различных формах.

<i>Название разделов и тем</i>	<i>Вид самостоятельной работы</i>
1. Основы творческого процесса	проработка учебного материала подготовка к сдаче экзамена
2. Комбинаторные методы проектирования	проработка учебного материала подготовка к сдаче экзамена
3. Метод вставок. Метод трансформации. Метод кинетизма. Метод модульного проектирования	проработка учебного материала подготовка к сдаче экзамена
4. Метод деконструкции	проработка учебного материала оформление реферата подготовка к сдаче экзамена
5. Метод инверсии	проработка учебного материала подготовка к сдаче экзамена
6. Эвристические методы дизайн-проектирования. Аналоговый и образно-ассоциативный методы	проработка учебного материала подготовка к сдаче экзамена
7. Бионический метод	проработка учебного материала оформление реферата подготовка к сдаче экзамена
8. Концепция дизайн-проекта	проработка учебного материала подготовка к сдаче экзамена

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

основная

1. Сафина Л.А., Художественное проектирование костюма : учебное пособие / Л.А. Сафина, Л.М. Тухбатуллина, В.В. Хамматова - Казань : Издательство КНИТУ, 2017. - 84 с. - ISBN 978-5-7882-2229-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788222295.html>
2. Фот, Ж. А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм : учебное пособие / Ж. А. Фот, И. И. Шалмина. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 134 с. — ISBN 978-5-8149-2409-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/78429.html>

дополнительная

1. Бесчастнов Н.П. Основы композиции (история, теория и современная практика) [Электронный ресурс]: монография/ Бесчастнов Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 222 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76538.html>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Сайкин Е.А. Основы дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сайкин Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018.— 58 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/91291.html>.— ЭБС «IPRbooks»