

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

А.И. Рощупкин

Л.М. Трохинова

Методические указания
для подготовки к семинарским (практическим) занятиям
и организации самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Основы теории и методологии проектирования»
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн
графический» 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 по дисциплине «Основы теории и методологии проектирования» / составители А.И. Рощупкин, Л.М. Трохинова - Ульяновск: УлГУ, 2019, 17 с.

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

© Ульяновский государственный университет, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1.	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.	ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.....	5
3.	ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	7
4.	ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ.....	9
5.	ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ.....	13
6.	ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	15
7.	СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	17

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретико-методологический

Тема 1. Введение.

Методики. Типы методик. Художественное проектирование и качество изделий промышленного производства.

Тема 2. Основы творческого процесса.

Постановка задачи, замысел, проект, творческие источники, задачи проектирования.

Тема 3. Структура проектной деятельности.

Канонический тип деятельности, проектный тип деятельности Технологическое, морфологическое и функциональное проектирование.

Тема 4. Категории проектной деятельности.

Образ художественный и проектный, функция, технология, морфология.

Тема 5. Методы проектирования. Комбинаторика трансформация деконструкция.

Тема 6. Методы творчества, применяемые при проектировании

Технологические приемы творчества. Эвристические методы.

Тема 7. Мода. Структура и функции моды.

Мода. Понятие и терминология. Анализ закономерностей развития и прогнозирование моды.

Раздел 2 Проектно-методический

Тема 8. Учебно-творческое задание. Образ материала в проектировании

Современные технологии и материалы в проектировании. Художественный образ материала в проектной (мануальной и компьютерной) графике. Проектно-методическая клаузура: “Образ металл-стекло”.

Тема 9. Учебно-творческое задание. Метафора в проектировании.

Статическое моделирование первичной дизайн-метафоры. Графический образ-знак: выражение концепта, ассоциативность, трансформация образа-знака.

Тема 10. Учебно-творческое задание. Средовой образ в проектировании

Динамическое моделирование объекта в среде (стадия 1). Проектно-методическая клаузура: Дизайн-проект в интерьерном или экстерьерном пространстве (жилая среда, производственная, общественная, городская, парковая и т.п.)

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Теоретико-методологический

Тема 1. Введение (форма проведения – семинар)

Выявить отличительные особенности одной методики от другой. Самостоятельно составить перечень требований к качеству промышленного образца.

Вопросы к теме:

- 1.Цель методик.
- 2.Методология (определение)
- 3.Типы методик (назвать)
- 4.Показатели качества (перечислить)

Тема 2. Основы творческого процесса (форма проведения – семинар)

Сформулировать задачу, составить ТЗ, представить ЭП.

Вопросы к теме:

- 1.Творческие источники (перечислить)
- 2.Основная задача проектирования(сформулировать)
- 3.Концепция (определение)
- 4.Замысел (определение)
- 5.Творческий процесс (определение)

Тема 3. Структура проектной деятельности (форма проведения – семинар)

Самостоятельно выделить отличительные черты канонического и проектного типов деятельности.

Вопросы к теме:

- 1.Канон (определение)
- 2.Функциональное проектирование (определение)
- 3.Художественное проектирование (определение)
- 4.Морфологическое проектирование (определение)

5. Технологическое проектирование (определение)

Тема 4. Категории проектной деятельности (форма проведения – семинар)

Перечислить функции проектируемого изделия, выделить основные для выбора метода формообразования. Образ в искусстве и дизайне. Сформулировать основное отличие.

Вопросы к теме:

1. Художественный образ (определение)
2. Проектный образ (определение)
3. Функция вещи (определение)
4. Технология (определение)
5. Морфология (определение)

Тема 5. Методы проектирования (форма проведения – семинар)

Самостоятельно выполнить макет модели применив один из методов проектирования.

Вопросы к теме:

1. Комбинаторика
2. Трансформация
3. Кинетизм
4. Деконструкция
5. Метод модульного проектирования

Тема 6. Методы творчества, применяемые при проектировании (форма проведения – семинар)

Самостоятельно изучить и составить наиболее полный перечень существующих методов интенсификации творческой фантазии. Суметь объяснить каждый.

Вопросы к теме:

1. Методы применяемые при пересмотре формулировки задачи
2. Методы проектирования
3. Методы дающие новые парадоксальные решения
4. Методы математического анализа (перечислить)
5. Методы использующие профессиональные игры

Тема 7. Мода. Структура и функции моды (форма проведения – семинар)

Особенности проектирования коллекции разных типов. Проектирование единичных изделий, комплектов и ансамблей.

Вопросы к теме:

- 1.Этапы разработки коллекции промышленного типа.
- 2.Правила обеспечивающие единство коллекции
- 3.Системы организации элементов костюма (перечислить)

3. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ задачи (задания)	Условие задачи (формулировка задания)
Тема 1	Деловая игра: Практическая работа студентов в малых группах (по 3-5 человек). Группы выявляют отличительные особенности методик. Самостоятельно составляют перечень требований к качеству промышленного образца. По завершении производится заслушивание доклада каждой малой группы, его общее публичное обсуждение и итоговое оценивание с участием преподавателя.
Тема 2	Деловая игра: Практическая работа студентов в малых группах (по 3-5 человек). Группы разрабатывают ТЗ на условно смоделированные дизайн объекты (профиль деятельности придумывают сами, роли распределяются в зависимости от выбранного профиля), формулируют задачу, представляют ЭП. По завершении производится заслушивание доклада каждой малой группы, его общее публичное обсуждение и итоговое оценивание с участием преподавателя.
Тема 3	Деловая игра: Практическая работа студентов в малых группах (по 3-5 человек). Выделить отличительные черты канонического и проектного типов деятельности. По завершении производится заслушивание доклада каждой малой группы, его общее публичное обсуждение и итоговое оценивание с участием преподавателя.
Тема 4	Деловая игра: Практическая работа студентов в малых группах (по 3-5 человек). Перечислить функции проектируемого изделия, выделить основные для выбора метода формообразования. Образ в искусстве и дизайне. Сформулировать основное отличие. (профиль деятельности придумывают сами, роли распределяются в зависимости от выбранного профиля), По

	завершении производится заслушивание доклада каждой малой группы, его общее публичное обсуждение и итоговое оценивание с участием преподавателя.
Тема 5	Практическая работа студентов в малых группах (по 3-5 человек). Самостоятельно выполнить макет модели применив один из методов проектирования. По завершении производится заслушивание доклада каждой малой группы, его общее публичное обсуждение и итоговое оценивание с участием преподавателя.
Тема 6	Игра – соревнование: Студенты делятся на 2 команды. Самостоятельно изучают и составляют наиболее полный перечень существующих методов интенсификации творческой фантазии с объяснением каждого. По завершении производится заслушивание доклада каждой команды, его общее публичное обсуждение и итоговое оценивание с участием преподавателя.
Тема 7	Деловая игра: Практическая работа студентов в малых группах (по 3-5 человек). Особенности проектирования коллекции разных типов. Проектирование единичных изделий, комплектов и ансамблей. (профиль деятельности придумывают сами, роли распределяются в зависимости от выбранного профиля), по завершении производится заслушивание доклада каждой малой группы, его общее публичное обсуждение и итоговое оценивание с участием преподавателя.

Критерии и шкала оценки:

- критерии оценивания – правильное решение задач (выполнение заданий);
- показатель оценивания – количество набранных баллов по 10-балльной шкале;
- шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций:

высокий (отлично) - более 8 баллов;

достаточный (хорошо) – от 6 до 8 баллов;

пороговый (удовлетворительно) – от 5 до 6 баллов;

критический (неудовлетворительно) – менее 5 баллов.

4. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

(текущий контроль)

Тема 8. Учебно-творческое задание. Образ материала в проектировании

Проектно-методическая клаузура по образу материала в дизайне: «Образ металл-стекло»

В проектное задание включены 2 самостоятельных художественно-графических образных решения:

- образ «стекло»;
- образ «металл».

Эмоционально-художественное и графическое изображение образа материала (металл - стекло) носят ассоциативный характер.

Цель задания:

- создать графическими средствами художественно-эмоциональный образ материала (образ «металл-стекло»);
- выбрать наиболее выразительные художественные средства, приемы и материалы для выполнения проектно - клаузурного решения;
- графическими средствами показать различие двух материалов, их характерные особенности, пластические и физические свойства;
- проанализировать ассоциация в основе художественного образа;
- добиться ассоциативного восприятия двух художественных образов;
- использовать приобретенные навыки в проектной графике.

Требования к содержанию, объему, оформлению:

- эскизы, натурные зарисовки изделий из стекла: стекло плоское, оконное, витражное, штампованное, литое, дутое, зеркальное и т.д.;
- эскизы, натурные зарисовки изделий из металла: прокатный металл, штампованный, литой, точенный (сталь, чугун, никелированный металл, анодированный, ржавый и т.д.).
- показать прозрачность, хрупкость (стекло);
- показать непрозрачность, конструктивность, жесткость – пластичность и т.д. (металл);
- показать текстуру и фактуру материала (блестящая поверхность, матовая);
- выбрать композиционное решение каждого образного решения;
- выбрать художественные средства, материал и технику исполнения (заливка, отмывка, плотное покрытие и т.д.);
- материал: бумага, акварель, гуашь, акрил, смешанная техника;
- формат: А-3, 2 листа.

Контроль: просмотр.

Тема 9. Учебно-творческое задание. Метафора в проектировании.

Проектное задание состоит из 4 самостоятельных частей, составляющих единую композиционную схему. В проектное задание включены:

- графическое изображение знака;
- три варианта знака уменьшенного масштаба: черный на белом фоне, белый на черном фоне (т.н. выворотка), вариант в цвете;
- знак в объеме (рельеф, контррельеф);
- применение знака в рекламной полиграфической продукции.

Цель задания:

- графическими средствами создать образ иконического знака;
- дать определение понятиям: иконический знак, знак индекс;
- определить различие понятий: фирменный знак, товарный знак, знак обслуживания, знак – логотип;
- определить методическую последовательность выполнения клаурурного проекта;
- художественно трансформировать реальный объект (животное, насекомое, растение и т.д.);
- добиться образно-ассоциативного восприятия графического изображения.

Требования к содержанию, объему, оформлению:

- самостоятельно выбирается тема клаурурно-проектного решения;
- графический символ – знак предлагается как для существующего предприятия (фирмы), а также может быть создана «легенда» абстрактно существующего предприятия;
- познакомиться с аналогами и провести их критический анализ;
- графический символ - знак выполняется в несколько этапов:
 - 1) черно - белое графическое изображение 15x15 на формате 30x30;
 - 2) уменьшенное в масштабе изображение (3 варианта: черно-белый, «выворотка», цветной вариант) 5x5 на формате 30x30 см.;
- определение цветового решения (фирменный цвет);
- выполнить с натуры или из атласа зарисовки конкретного животного, насекомого, птицы, растения, образ которого может ассоциативно отражать деятельность фирмы (предприятия и т.д.);
- на основе выполненных зарисовок создать декоративно стилизованный образ;
- стилизованный образ трансформировать в знаковый образ;
- выполнение поисковых эскизов и выбор проектного решения;

- выбрать художественно-графические приемы подачи проектнографического решения;

- материал: бумага, гуашь, темпера, акрил;

- формат: 4 планшета 30х30см.

Примечание: материал для знака в объеме – картон, пенопласт, пластик, гипс, дерево и т.д. (по выбору студентов).

Контроль: просмотр.

Тема 10. Учебно-творческое задание. Средовой образ в проектировании

В проектное решение должны быть включены фрагменты городской среды и элементы оборудования: «остановка городского транспорта», «зона отдыха в городской среде», «уличное кафе», «городской фонтан», «парковая зона», «рекламные установки», «рекламные тумбы», «элементы городского освещения» и т.д. (по выбору студентов).

Цель задания:

- создать проектное решение дизайн – объекта в экстерьерной среде;

- приобрести первичные навыки в проектировании дизайн - объекта;

- организовать среду средствами дизайн - проектирования;

- запроектированный объект дизайна должен отличаться оригинальностью и новизной авторского решения.

Требования к содержанию, объему, оформлению:

- самостоятельно выбрать объект проектирования;

- провести критический анализ аналогов дизайн – объектов;

- выбрать конкретное место в городской среде;

- выполнить зарисовку выбранного места или фотосъемку;

- при возможности сделать обмеры пространства определить размеры (площадь в кв.м.) проектируемого объекта;

- выполнение поисковых эскизов (вариантов) и выбор конечного решения;

- выбор художественных средств, материалов и графических приемов для выполнения проектного задания (возможны компьютерная графика, смешанная техника, коллаж, фото);

- на основе всех условий задания выполнить клаузурный проект;

- материал: бумага, гуашь, акрил, темпера, компьютерная графика (по выбору студентов);

- формат: А – 3.

Контроль: просмотр.

Критерии и шкалы оценки:

- критерии оценивания – публичное представление учебно-творческих работ (проектов);
- показатель оценивания – качество исполнения учебно-творческих работ (проектов);
- шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций:

высокий уровень (отлично):

- выбранные формообразующие элементы и художественно-образные решения отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;
- студент демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветовой гаммы и подборе фактурного решения проектного задания;
- студент грамотно и полно представляет основную идею концепции;
- представленная визуальная информация раскрывает тему проектного задания.

достаточный уровень (хорошо):

- выбранные формообразующие элементы и художественно-образные решения частично отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;
- студент демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветовой гаммы и подборе фактурного решения проектного задания недостаточно полно;
- студент грамотно и полно представляет основную идею концепции
- представленная визуальная информация раскрывает тему проектного задания.

пороговый уровень (удовлетворительно):

- выбранные формообразующие элементы и художественно-образные решения не отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;
- студент не демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветовой гаммы и подборе фактурного решения проектного задания;
- студент представляет основную идею концепции недостаточно полно;
- представленная визуальная информация раскрывает тему проектного задания.

критический уровень (неудовлетворительно):

- выбранные формообразующие элементы и художественно-образные решения не отвечают поставленным целям и задачам проектного задания;
- студент не демонстрирует знание основ цветовой гармонии при выборе цветовой гаммы и подборе фактурного решения проектного задания;
- студент представляет основную идею концепции недостаточно полно;
- представленная визуальная информация раскрывает тему проектного задания частично

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

Экзамен по дисциплине «Основы теории и методологии проектирования» носит комплексный характер и должен обеспечить возможность глубокой и многосторонней проверки компетенций, освоенных студентом в курсе данной дисциплины. На экзамене студенты получают экзаменационный билет установленного образца, включающий три вопроса из содержания дисциплины. 1 и 2 вопросы теоретические, 3 вопрос практический. В качестве ответов на практическую часть экзаменационного билета студенты предоставляют все учебно-творческие работы, выполненные в течение семестра.

Вопросы к экзамену:

- 1.Мода (определение).
- 2.Морфология (определение).
- 3.Образ в дизайне (определение).
- 4.Проектирование (определение).
- 5.Системный подход (определение).
- 6.Стандартизация (определение).
- 7.Унификация в дизайне (определение).
- 8.Структура проектной деятельности. Технологическое проектирование.
- 9.Морфологическое и функциональное проектирование.
- 10.Основные категории проектной деятельности. Образ, функция, технология, морфология.
- 11.Модульное проектирование на примере дизайна одежды.
- 12.Мода – понятие и терминология. Структура и функции моды.
- 13.Анализ закономерностей развития моды и ее прогнозирование.
- 14.Принципы проектирования коллекций.
- 15.Канонический тип деятельности, проектный тип деятельности.
- 16.Особенности комбинаторного метода проектирования.
- 17.Метод проектирования – трансформации.
- 18.Методы творчества. Комбинаторная трансформация.
- 19.Метод деконструкции.
- 20.Способы создания художественного образа.
- 21.Стилизация (определение).
- 22.Стиль (определение).
- 23.Фирменный стиль (определение).
- 24.Форма (определение).

25.Функциональность (определение).

26.Дизайн (определение)

Критерии и шкала оценки:

- критерии оценивания – правильные ответы на поставленные вопросы;
- показатель оценивания – процент верных ответов на вопросы;
- шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций:
высокий (отлично) - более 80% правильных ответов;
достаточный (хорошо) – от 60 до 80 % правильных ответов;
пороговый (удовлетворительно) – от 50 до 60% правильных ответов;
критический (неудовлетворительно) – менее 50% правильных ответов.

Оценка	Уровень освоения компетенции	Критерии оценивания
Отлично	Высокий уровень	Обучающийся показал всесторонние, систематизированные, глубокие знания программы дисциплины, а также умение свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы
Хорошо	Достаточный уровень	Обучающийся показал достаточные знания основных разделов программы дисциплины, но при этом допускает не критичные неточности в ответе на вопросы и т.д.;
Удовлетворительно	Пороговый уровень	Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающие логическую последовательность в изложении программного материала, при этом обучающийся владеет знаниями основных разделов дисциплины, необходимыми для дальнейшего обучения, знаком с рекомендованной справочной литературой и т.д.;
Неудовлетворительно	Критический	При ответе обучающегося выявились

	уровень	существенные пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в формулировке основных понятий, в ответах на вопросы и т.д.
--	---------	--

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся в ВУЗе является неотъемлемой частью образовательного процесса и 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 процесс педагогических работников.

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

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс мероприятий, включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими учебной дисциплины (модуля), прохождения практики. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется 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

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы
Раздел 1. Теоретико-методологический	
Тема 1. Введение	Проработка учебного материала, подготовка к семинару и экзамену

Тема 2. Основы творческого процесса	Проработка учебного материала, подготовка к семинару и экзамену
Тема 3. Структура проектной деятельности	Проработка учебного материала, подготовка к семинару и экзамену
Тема 4. Категории проектной деятельности	Проработка учебного материала, подготовка к семинару и экзамену
Тема 5. Методы проектирования	Проработка учебного материала, подготовка к семинару и экзамену
Тема 6. Методы творчества, применяемые при проектировании	Проработка учебного материала, подготовка к семинару и экзамену
Тема 7. Мода. Структура и функции моды.	Проработка учебного материала, подготовка к семинару и экзамену
Раздел 2. Проектно-методический.	
Тема 8. Учебно-творческое задание. Образ материала в проектировании	Поэтапное выполнение учебно-творческого задания. Подготовка к просмотру
Тема 9. Учебно-творческое задание. Метафора в проектировании.	Поэтапное выполнение учебно-творческого задания. Подготовка к просмотру
Тема 10. Учебно-творческое задание. Средовой образ в проектировании	Поэтапное выполнение учебно-творческого задания. Подготовка к просмотру

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

основная

1. Музалевская, Ю. Е. Основы дизайн-проектирования: исторические аспекты развития, этапы и методы художественного проектирования в дизайне : учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 105 с. — ISBN 978-5-7937-1683-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102454.html>

дополнительная

1. Быстрова, Т. Вещь, форма, стиль. Введение в философию дизайна [Электронный ресурс] / Т. Быстрова ; под ред. В. А Колясников. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2018. — 374 с. — 978-5-9909375-0-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74999.html>

2. Соболева, И. С. Прикладной дизайн. Дизайн-проектирование : учебное пособие / И. С. Соболева, Я. К. Чинцова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 76 с. — ISBN 978-5-7937-1527-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102462.html>

3. Зинюк, О. В. Современный дизайн. Методы исследования [Электронный ресурс] : монография / О. В. Зинюк. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2011. — 128 с. — 978-5-98079-757-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8444.html>