

**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**

С.В. Мосина

**Методические указания для подготовки к практическим занятиям
и организации самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Введение в специальности научно-образовательного
кластера»
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»,
всех форм обучения**

Ульяновск, 2022

Рекомендованы к введению в образовательный процесс Ученым советом Факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 112/243 от 20.05.2022 г.)

Методические указания по дисциплине «Введение в специальности научно-образовательного кластера» / составитель С.В. Мосина. - Ульяновск: УлГУ, 2022, 13 с.

Методические указания для подготовки к практическим занятиям и организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Введение в специальности научно-образовательного кластера». Предназначено для обучающихся по направлению 54.03.01. «Дизайн», всех форм обучения.

© Ульяновский государственный университет, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.....	6
3.ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.....	7
4.ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЧЕТУ.....	8
5.ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	10
6.СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	13

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы дизайна

Тема 1. Дизайн (художественное проектирование). Основные положения

История дизайна. Основные этапы и их характерные особенности. История дизайна в России. Понятие «проектная культура». Дизайн в контексте истории проектной культуры.

Проектность - как ценность и содержание многих видов деятельности человека и как особый тип мышления. Основные составляющие проектной культуры: экологическая, образно-жизненная, аксиологическая, концептуальная, культурно-политическая. Эволюция дизайна.

Тема 2. Виды дизайна. Типология объектов проектирования в дизайне.

Ведущие сферы дизайнерского творчества: графический, промышленный, дизайн среды. Субъекты и объекты проектирования, формы обслуживаемой деятельности, морфологические типы носителей объектов проектирования.

Понятия: ансамбль в дизайне, арт-дизайн, архитектурная среда, вещь, виды дизайна, визуальные коммуникации, графический дизайн, дизайн, дизайнер, дизайнерское проектирование, дизайн-концепция, дизайн среды, композиция в дизайне, мода, образ в дизайне, образ жизни, потребительские требования, предметно-пространственная среда, протокультура, синтез в дизайне, средовой подход, стиль в дизайне, техническая эстетика, форма в дизайне, эргодизайн, эргономика

Тема 3. Терминологический аппарат дизайна

Понятия: аналог, афиша, визуальная среда, визуальная установка, городская среда, графика, графическая модель, графический знак, графический образ, «дух места» (genius loci), жилая среда, инженерный дизайн, интерьер, книжная графика, колористика, контекст, логотип, малые архитектурные формы, пиктограмма, плакат, промышленный образец, региональный дизайн, реклама, рекреационная среда, серия, стайлинг, стилизация, фирменный стиль в графическом дизайне, фотографика, функциональное зонирование, шрифтовой дизайн, эклектика, экслибрис.

Понятия: авангард, аксессуатуры, ансамбль, базовая основа конструкции, базовый гардероб, винтаж, гигиеничность, драпируемость, имидж, коллекция, комплект, костюм, прет-а- порте, силуэт костюма, силуэтные линии, метод деконструкции(в одежде), метод наколки (в одежде), метод трансформации (в одежде), муляжный метод (в одежде).

Понятия: аллюзия, анализ в дизайне, архетип, ассамбляж, ассоциаций метод,

граффити, дадаизм, деконструктивизм, инсталляция, кинетическое искусство, кич, комбинаторика, компиляция, конструктивизм, макет, макетирование, метод и методика в дизайне, методология, модернизм, «мозговой штурм», «найденный объект», открытое проектирование, перформанс, поп-арт, постмодернизм, предпроектный анализ, проект, проектирование, проектная задача, прототип, репродуктивная проектная деятельность, система «человек-машина-среда», современное искусство, средства проектирования, супрематизм, хешпенинг.

Раздел 2. Проектная деятельность

Тема 4. Основы анализа и синтеза в дизайн-проектировании.

Этапы художественного конструирования. Изучение требований потребителей. Сбор информации об изделиях – аналогах. Составление эталонного ряда изделий. Эскизирование, макетирование, изготовление опытного образца. Оценка эстетического качества. Эстетический вкус как объект исследования, воспитание художественного вкуса. Типы потребителей с различными эстетическими ориентациями и бытовой культурой, их социологический анализ. Роль дизайна, декоративно-прикладного искусства в формировании предметной среды человека, воспитания его культуры.

Значение предпроектного исследования применительно к дизайну. Методика и техника сбора и систематизации проектных материалов. Методы и техника дизайнерских исследований. Кроки, наброски, эскизы, мудборд.

Место и значение идеи в дизайне – материально-пространственные, культурные и ценностные аспекты формообразования. Конкретное и абстрактное в дизайнерской идее. Место замысла в процессе понимания и объяснения исторических, формально-художественных, символических, смысловых, метафорических и других аспектов дизайна как суммы культурных значений его объекта. Рассмотрение отношений и структурных связей между дизайном и культурой как реализация метода семиотического анализа.

Тема 5. Профессиональное мышление дизайнера. Обзор методов и средств презентации дизайн-проекта

Роль и значение пропедевтики в дизайне. Особенности профессиональной графики, академический рисунок. Суть конструктивных построений в рисунке, живописи и скульптуре. Их влияние на формирование профессионального мышления дизайнера.

Графика и макетирование как внешние формы профессионального мышления дизайнера. «Думанье» руками как профессиональная умственная активность. Рисунок и макетирование как средство поэтапного формирования профессиональных умственных действий и понятий. Понятие проекционного и пространственного мышления.

Дизайнерский чертеж. Понятия плана, разреза, развертки. Понятие масштаба чертежа. Детали и фрагменты. Дизайнерский рисунок, эскиз, набросок. Компоновка и композиция дизайнерского чертежа. Последовательность его выполнения. Графические приемы подачи – линейная графика, отмывка, штриховка и др.

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 2. Проектная деятельность

Тема 4. Основы анализа и синтеза в дизайн-проектировании

(форма проведения – практическое занятие)

Значение предпроектного исследования применительно к дизайну. Методы и техника дизайнерских исследований. Этапы художественного конструирования. Изучение требований потребителей. Сбор информации об изделиях – аналогах. Оценка эстетического качества. Эстетический вкус как объект исследования, воспитание художественного вкуса. Типы потребителей с различными эстетическими ориентациями и бытовой культурой, их социологический анализ. Бриф в дизайне (ТЗ). Роль дизайна, декоративно-прикладного искусства в формировании предметной среды человека, воспитания его культуры.

Место и значение идеи в дизайне – материально-пространственные, культурные и ценностные аспекты формообразования. Конкретное и абстрактное в дизайнерской идее. Место замысла в процессе понимания и объяснения исторических, формально-художественных, символических, смысловых, метафорических и других аспектов дизайна как суммы культурных значений его объекта. Рассмотрение отношений и структурных связей между дизайном и культурой как реализация метода семиотического анализа.

Вопросы к теме:

1. Изучение требований потребителей
2. Сбор информации об изделиях – аналогах
3. Методика и техника сбора и систематизации проектных материалов
4. Идея, концепция и художественный образ проекта (объекта)

Тема 5. Профессиональное мышление дизайнера. Обзор методов и средств презентации дизайн-проекта

(форма проведения – практическое занятие)

Роль и значение пропедевтики в дизайне. Особенности профессиональной графики, академический рисунок. Суть конструктивных построений в рисунке, живописи и скульптуре. Их влияние на формирование профессионального мышления дизайнера.

Графика и макетирование как внешние формы профессионального мышления дизайнера. «Думанье» руками как профессиональная умственная активность. Рисунок и макетирование как средство поэтапного формирования профессиональных умственных действий и понятий. Понятие проекционного и пространственного мышления.

Методика и техника систематизации и презентации проектных материалов. Мудборд. Дизайнерский рисунок, эскиз, набросок. Дизайнерский чертеж. Понятия плана, разреза, развертки. Понятие масштаба чертежа. Детали и фрагменты. Компоновка и композиция дизайнерского чертежа. Последовательность его выполнения. Графические приемы подачи – линейная графика, отмывка, штриховка и др.

Вопросы к теме:

1. Суть конструктивных построений в рисунке, живописи и скульптуре.
2. Графика и макетирование как внешние формы профессионального мышления дизайнера.
3. Методика и техника систематизации и презентации проектных материалов. Мудборд, наброски, эскизы.
4. Дизайнерский рисунок, эскиз, набросок.
5. Компоновка и композиция дизайнерского чертежа.
6. Графические приемы подачи – линейная графика, отмывка, штриховка и др.

3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Для проверки усвоения материала проводится контрольная работа №1. «Теоретические основы дизайна». Проводится в виде письменного опроса по **понятийному аппарату**, входящему в тематику изучаемого раздела:

Ансамбль в дизайне, арт-дизайн, архитектурная среда, вещь, виды дизайна, визуальные коммуникации, графический дизайн, дизайн, дизайнер, дизайнерское проектирование, дизайн-концепция, дизайн среды, композиция в дизайне, мода, образ в дизайне, образ жизни, потребительские требования, предметно-пространственная среда, протокультура, синтез в дизайне, средовой подход, стиль в дизайне, техническая эстетика, форма в дизайне, эргодизайн, эргономика.

Аналог, афиша, визуальная среда, визуальная установка, городская среда, графика, графическая модель, графический знак, графический образ, «дух места» (genius loci), жилая среда, инженерный дизайн, интерьер, книжная графика, колористика, контекст, логотип, малые архитектурные формы, пиктограмма, плакат, промышленный образец, региональный дизайн, реклама, рекреационная среда, серия, стайлинг,

стилизация, фирменный стиль в графическом дизайне, фотографика, функциональное зонирование, шрифтовой дизайн, эклектика, экслибрис. Авангард, аксессуары, ансамбль, базовая основа конструкции, базовый гардероб, винтаж, гигиеничность, драпируемость, имидж, коллекция, комплект, костюм, прет-а- порте, силуэт костюма, силуэтные линии.

Аллюзия, анализ в дизайне, архетип, ассамбляж, ассоциаций метод, граффити, дадаизм, деконструктивизм, инсталляция, кинетическое искусство, кич, комбинаторика, компиляция, конструктивизм, макет, макетирование, метод и методика в дизайне, метод деконструкции(в одежде),метод наколки (в одежде), метод трансформации (в одежде), муляжный метод (в одежде), методология, модернизм, «мозговой штурм», «найденный объект», открытое проектирование, перформанс, поп-арт, постмодернизм, предпроектный анализ, проект, проектирование, проектная задача, прототип, репродуктивная проектная деятельность, система «человек-машина-среда», современное искусство, средства проектирования, супрематизм, хеппенинг.

Из представленных вопросов формируются варианты контрольной работы по 23 вопроса в каждом варианте. Критерии оценивания контрольной работы - правильные ответы на поставленные вопросы; показатель оценивания – процент верных ответов на вопросы:

отлично - более 80% правильных ответов;

хорошо – от 60 до 80 % правильных ответов;

удовлетворительно – от 50 до 60% правильных ответов;

неудовлетворительно – менее 50% правильных ответов

4. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЧЕТУ

Вопросы к зачету:

1.ансамбль в дизайне	12.дизайн среды
2.арт-дизайн	13.композиция в дизайне
3.архитектурная среда	14.мода
4. вещь	15.образ в дизайне
5.виды дизайна	16.образ жизни
6.визуальные коммуникации	17.потребительские требования
7.графический дизайн	18.предметно-пространственная среда
8.дизайн	19.протокультура
9.дизайнер	20.синтез в дизайне
10.дизайнерское проектирование	21.средовой подход
11.дизайн-концепция	

22. стиль в дизайне
23. техническая эстетика
24. форма в дизайне
25. эргодизайн
26. эргономика
27. аналог
28. афиша
29. визуальная среда
30. визуальная установка
31. городская среда
32. графика
33. графическая модель
34. графический знак
35. графический образ
36. «дух места» (genius loci)
37. жилая среда
38. инженерный дизайн
39. интерьер
40. книжная графика
41. колористика
42. контекст
43. логотип
44. малые архитектурные формы
45. пиктограмма
46. плакат
47. промышленный образец
48. региональный дизайн
49. реклама
50. рекреационная среда
51. серия
52. стайлинг
53. стилизация
54. фирменный стиль в графическом дизайне
55. фотография
56. функциональное зонирование
57. шрифтовой дизайн
58. эклектика
59. экслибрис
60. авангард
61. аксессуары
62. ансамбль
63. базовая основа конструкции
64. базовый гардероб
65. винтаж
66. гигиеничность
67. драпируемость
68. имидж
69. коллекция
70. комплект
71. костюм
72. прет-а- порте
73. силуэт костюма
74. силуэтные линии
75. аллюзия
76. анализ в дизайне
77. архетип
78. ассамбляж
79. ассоциаций метод
80. граффити
81. дадаизм
82. деконструктивизм
83. инсталляция
84. кинетическое искусство
85. кич
86. комбинаторика
87. компиляция
88. конструктивизм
89. макет
90. макетирование

91.метод в дизайне	105.предпроектный анализ
92.методика в дизайне	106.проект
93.метод деконструкции(в одежде)	107.проектирование
94.метод накладки (в одежде)	108.проектная задача
95.метод трансформации (в одежде)	109.прототип
96.муляжный метод (в одежде)	110.репродуктивная проектная деятельность
97.методология	111.система «человек-машина-среда»
98.модернизм	112.современное искусство
99.«мозговой штурм»	113.средства проектирования
100.«найденный объект»	114.супрематизм
101.открытое проектирование	115.хеппенинг
102.перформанс	
103.поп-арт	
104.постмодернизм	

Критерии и шкала оценки:

- критерии оценивания – правильные ответы на поставленные вопросы, правильное выполнение заданий;
- показатель оценивания – процент верных ответов на вопросы, правильно выполненных заданий;
- шкала оценивания (оценка) – выделено 2 уровня оценивания компетенций:
 - достаточный уровень (зачтено)** – 50 и более % правильных ответов и выполнения заданий;
 - недостаточный уровень (не зачтено)** – менее 50% правильных ответов и выполненных заданий.

5. 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 (<i>проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.</i>)
Раздел 1. Теоретические основы дизайна	
1. Дизайн (художественное проектирование). Основные положения.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче зачета
2. Виды дизайна. Типология объектов проектирования в дизайне.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче зачета
3. Терминологический аппарат дизайна.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче зачета
Контрольная работа к разделу 1	проработка учебного материала, подготовка к сдаче зачета
Раздел 2. Проектная деятельность	

4. Основы анализа и синтеза в дизайн-проектировании.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче зачета
5. Профессиональное мышление дизайнера. Обзор методов и средств презентации дизайн-проекта	проработка учебного материала, подготовка к сдаче зачета
Учебно-творческое задание к разделу 2. Мудборд	Учебно-творческое задание

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

основная

1. Курочкина, Е. Н. Дизайн. Введение в профессиональную деятельность : учебное пособие / Е. Н. Курочкина, О. А. Игнатьева. — Иркутск : ИРНИТУ, 2019. — 146 с. — ISBN 978-5-8038-1449-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/217016> (дата обращения: 06.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. 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: <https://www.iprbookshop.ru/102454.html>
3. Сайкин, Е. А. Основы дизайна : учебное пособие / Е. А. Сайкин. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 58 с. — ISBN 978-5-7782-3610-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/91291.html>

дополнительная

4. Быстрова, Т. Ю. Философия дизайнера : учебно-методическое пособие / Т. Ю. Быстрова ; под редакцией С. Е. Вершинин. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 с. — ISBN 978-5-7996-1559-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/66212.html>
5. Дизайн-проектирование. Термины и определения : терминологический словарь / составители М. В. Дараган, Б. К. Жаксыбергенов, А. И. Калугин, под редакцией Т. Т. Фомина. — Москва : Московский городской педагогический университет, 2011. — 212 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/26469.html>
6. Попов, А. Д. Графический дизайн : учебное пособие / А. Д. Попов. — 3-е изд. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2020. — 157 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110204.html>
7. Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности дизайнера : учебное пособие / О. П. Тарасова, О. Р. Халиуллина. — 2-е изд. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 165 с. — ISBN 978-5-7410-1896-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/78932.html>