Приложение 3.

конспекты лекций

Содержательный модуль 1.

Лекция №1.

Теория и методология дизайн-проектирования

Формирование теоретических знаний и понятийного аппарата в дизайне. Преемственность в развитии научной теорий дизайна. Структурные элементы теории дизайна. Дизайн как сложная динамическая система. Синергетическая теория в изучении процессов проектной деятельности. Интегративная функция дизайна. Понятие методологии как общенаучного феномена. Методологическое знание - методологические концепции, теории, отдельные методы, принципы, входящих в структуру теории дизайна. Методология как учение об организации деятельности. Методология дизайна – интегральное междисциплинарное явление.

Литература:

1. Аронов В. Р. Современная теория дизайна/ В. Р. Аронов//Проблемы дизайна – 5: сб. науч. тр. – М.: Артпроект, 2009. – С. 7-25.

2. Гейл К. Мода и текстиль: рождение новых тенденций/ К. Гейл, Я. Каур; пер. с англ. Т. О. Ежов; науч. ред. Т. В. Кулахметова. – Минск: Гревцов Паблишер, 2009. – 240 с.

3. Дизайн: ил. словарь-справочник / под общ. ред. Г. Б. Минервина, В. Т. Шимко; Моск. архит. ин-т (гос. академия). - М. : Архитектура-С, 2004.- 288 с.

4. Звягинцев С. В. Технический и эстетический образы в процессе формирования ди-зайн-объектов в системе «костюм»: монография /С. В. Звягинцев. – М.: МГУДТ, 2005. – 152 с.

5. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2009. – 224 с.

6.Дизайн: Основные положения. Виды дизайна. Особенности дизайн-проектирования. Мастера и теоретики: Иллюстрированный словарь справочник / Под общей ред. Г. Б. Минервина, В. Т. Шимко. – М.: Архитектура–С, 2004. – 288 с.

7.Земпер, Г. Практическая эстетика. – М.: Искусство, 1970. – 320 с.

8.Иттен, И. Искусство формы. 4-е издание. – М.: Издатель Д. Аронов, 2011 – 136 с. 15.Иттен, И. Искусство цвета. 2-е изд. – М.: Издатель Д. Аронов, 2001. – 96 с.

9.Кассирер, Э. Философия символических форм: В 3 т. – Т. 1. Язык. – М.; СПб.: 7.Клее, П. Педагогические эскизы. – М.: Издатель Д. Аронов, 2005. – 72 с.

Лекция №2.

Инновации в современной методологии дизайн-проектирования

Теоретико-концептуальная конструкция методологии дизайна. Логическая структура построения концепции в дизайне. Рационализация профессионального мировоззрения: абстракция (отвлечение) и демаркация (разграничение) от исторических и социокультурных условий проектирования. Интуитивный дизайн. Особенности профессионального мышления дизайнера: сочетание свойств (образность, системность, инновационность). Предмет деятельности – использование на практике образного и системного типов мышления. Планирование эксперимента. Значение нетрадиционных средств и методов исследования. Эвристическое использование способов освоения материала.

Литература:

1. Петушкова Г. И. Проектирование костюма/ Г. И. Петушкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 416 с.

2. Петушкова Г. И. Трансформация как метод проектирования костюма/ Г.И. Петушкова, А. Б. Деменкова, Т.А. Петушкова. – М.: ИИЦ МГУДТ, 2008. – 241 с.

3. Килошенко М.И. Психология моды. – СПб.: Питер, 2014.- 320 с.

4. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей. – М.: Омега- Л, 2009. – 224 с.

5. Комаров Л.Е., Минаев А.А. Патентная охрана дизайна. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. – 168 с.

6. Комментарий к ГК РСФСР / Под ред. проф. Е. А. Флейшиц и О. С. Иоффе. – М.: Юридическая литература, 1970. – 823 с.

7. Композиция костюма: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 442 с.

8. Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.: Республика, Культурная революция, 2006. – 269 с.

9. Бодрийяр, Ж. Система вещей. – М., 2001.

Лекция №3.

Классификационный подход в дизайне

Дизайн как комплексная междисциплинарная деятельность. Дизайн как предметное творчество. Выделение центрального системообразующего элемента формообразования объектов дизайна. Выделение стилеобразующих элементов объектов дизайна. Смена тенденций формообразования в дизайне в соответствии с изменяющимися представлениями о мире и трансформацией его идеальной (мыслительной) модели. Типологизация адресатов дизайн-проекта.

Литература:

1. Сапугольцев В. Ю. Концептуальное проектирование в дизайне костюма: метод. указания к курсовому проекту № 20 по дисциплине "Выполнение проекта в материале" : [для студентов вузов] / В. Ю. Сапугольцев, О. В. Бобряшова, В. Д. Викторова ; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург: Изд-во ОГУ, 2011. - 20 с.

2. Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция / К. Элам ; [пер. с англ. Е. Карманова]. - СПб. : Питер, 2013. - 112 с. : ил.

3 Сапугольцев В. Ю. Основы теории и методологии дизайна проектирования костюма: метод. указания к практ. работе "Проектирование концептуального образа на основе творческих источников" : [для студентов вузов] / В. Ю. Сапугольцев ; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург: Изд-во ОГУ, 2009. - 27 с.

4. Кравцова Т. А. Основы теории и методологии дизайн-проектирования костюма: учебно-методическое пособие / Т. А. Кравцова; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. - 144 с.

Лекция №4.

Проектный образ в дизайне

Проектный образ в контексте современных социокультурных потребностей. Аспекты методологии образного подхода в дизайн-проектировании (художественное моделирование; композиционное формообразование; смыслообразование).

Интеллектуальный подход в дизайне: структурный уровень; конструктивно-эмоциональные композиции; знаковая символичность элементарных геометрических форм. Геометрическая концепция формообразования. Выявление и использование математико-геометрических закономерностей. Прагматизм, утилитаризм, рационализм подхода. Органическое направление (методы архитектурной бионики). Формообразование костюма как продолжение органики человека. Требования антропоэкологии в дизайне костюма. Экологическая тематика в дизайне. Технонаучная (или информационная) модель проектирования объектов дизайна.

Литература:

1. Сапугольцев В. Ю. Основы теории и методологии дизайна проектирования костюма: метод. указания к практ. работе "Проектирование концептуального образа на основе творческих источников" : [для студентов вузов] / В. Ю. Сапугольцев ; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург: Изд-во ОГУ, 2009. - 27 с.

2. Кравцова Т. А. Основы теории и методологии дизайн-проектирования костюма: учебно-методическое пособие / Т. А. Кравцова; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. - 144 с.

Содержательный модуль 2.

Лекция №1.

Построение логической структуры процесса проектирования костюма

Построение целевой модели или программы формообразования костюма (дерево целей, матрица целей, перечень требований к изделию, структурно-функциональная модель системы целей, сценарная модель ансамбля целей). Системотехнические приемы в дизайн-исследованиях. Структурно-функциональный анализ в дизайне.

Дизайн в информационно-креативном пространстве. Стратегия современного дизайна. Информационные процессы как форма отражения действительности в объектах дизайна. Информация как фактор проектирования. Инновационность объектов дизайна, создаваемых на основе новых технологий. Реализация проектного образа в информационно-креативном пространстве.

Литература:

1. Килошенко М.И. Психология моды. – СПб.: Питер, 2014.- 320 с.

2. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей. – М.: Омега- Л, 2009. – 224 с.

3. Комаров Л.Е., Минаев А.А. Патентная охрана дизайна. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. – 168 с.

4. Комментарий к ГК РСФСР / Под ред. проф. Е. А. Флейшиц и О. С. Иоффе. – М.: Юридическая литература, 1970. – 823 с.

5. Композиция костюма: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 442 с.

6. Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.: Республика, Культурная революция, 2006. – 269 с.

7. Бодрийяр, Ж. Система вещей. – М., 2001.

8. Быстрова, Т. Ю. Вещь, форма, стиль: Введение в философию дизайна. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001. – 286 с.

Лекция №2.

Методы дизайн-проектирования

Композиционные методы (методы, выработанные в архитектуре, эвристические приемы изобретательства, приемы и методы, применяемые в различных видах художественного и научного творчества). Определение аналогии между системами (изоморфизм и гомоморфизм). Методы принятия проектного решения. Принцип единства, динамики и функциональности в дизайн-проектировании. Когнитивные походы в проектной деятельности. Декомпозиция целостной системы. Методы агрегатирования в дизайне костюма. Методы разработки морфологии изделия и технологии его изготовления. Опытный образец как прототипа изделия.

Литература:

1. Звягинцев С. В. Технический и эстетический образы в процессе формирования ди-зайн-объектов в системе «костюм»: монография /С. В. Звягинцев. – М.: МГУДТ, 2005. – 152 с.

2. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2009. – 224 с.

3. Петушкова Г. И. Проектирование костюма/ Г. И. Петушкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 416 с.

4. Петушкова Г. И. Трансформация как метод проектирования костюма/ Г.И. Петушкова, А. Б. Деменкова, Т.А. Петушкова. – М.: ИИЦ МГУДТ, 2008. – 241 с.

5. Килошенко М.И. Психология моды. – СПб.: Питер, 2014.- 320 с.

6. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей. – М.: Омега- Л, 2009. – 224 с.

7. Комаров Л.Е., Минаев А.А. Патентная охрана дизайна. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. – 168 с.

Лекция №3.

Функции объектов дизайна костюма

Инструментальные и знаковые функции. Адаптивная функция костюма. Результативная функция. Интегративной функция - фокус смысла, традиции, ценности, материалов и формы. Знаковая функция:

Литература:

1. Кирсанова Е.А. Материаловедение (дизайн костюма) / Е.А. Кирсанова, Ю.С. Шустов, А.В. Куличенко, А.П. Жихарев. М.: Вузовский учебник: ИНФРА–М, 2013. – 385 с.

2. Сапугольцев В. Ю. Концептуальное проектирование в дизайне костюма: метод. указания к курсовому проекту № 20 по дисциплине "Выполнение проекта в материале" : [для студентов вузов] / В. Ю. Сапугольцев, О. В. Бобряшова, В. Д. Викторова ; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург: Изд-во ОГУ, 2011. - 20 с.

3. Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция / К. Элам ; [пер. с англ. Е. Карманова]. - СПб. : Питер, 2013. - 112 с. : ил.

4. Сапугольцев В. Ю. Основы теории и методологии дизайна проектирования костюма: метод. указания к практ. работе "Проектирование концептуального образа на основе творческих источников" : [для студентов вузов] / В. Ю. Сапугольцев ; Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург: Изд-во ОГУ, 2009. - 27 с.

5. Кравцова Т. А. Основы теории и методологии дизайн-проектирования костюма: учебно-методическое пособие / Т. А. Кравцова; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2009. - 144 с.

Лекция №4.

Инновации в дизайн-проектировании костюма

Системы взаимодействия и отношения: человек-человек, человек-техника, человек-природа, человек-знаковая система, человек-художественный образ. Информация как фактор проектирования. Инновационность объектов дизайна, создаваемых на основе новых технологий. Прогностическая дизайн-деятельность. Механизмы прогнозирования. Реализация проектного образа в информационно-креативном пространстве. Внедрение проекта, промышленная апробация результатов проектной деятельности.

Литература:

1. Аронов В. Р. Современная теория дизайна/ В. Р. Аронов//Проблемы дизайна – 5: сб. науч. тр. – М.: Артпроект, 2009. – С. 7-25.

2. Гейл К. Мода и текстиль: рождение новых тенденций/ К. Гейл, Я. Каур; пер. с англ. Т. О. Ежов; науч. ред. Т. В. Кулахметова. – Минск: Гревцов Паблишер, 2009. – 240 с.

3. Дизайн: ил. словарь-справочник / под общ. ред. Г. Б. Минервина, В. Т. Шимко; Моск. архит. ин-т (гос. академия). - М. : Архитектура-С, 2004.- 288 с.

4. Звягинцев С. В. Технический и эстетический образы в процессе формирования ди-зайн-объектов в системе «костюм»: монография /С. В. Звягинцев. – М.: МГУДТ, 2005. – 152 с.

5. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2009. – 224 с.