

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы теории и методологии дизайна

Направление подготовки 54.03.01 *Дизайн*

Направленность «*Графический дизайн*»

Квалификация (степень) выпускника: *бакалавр*

Кострома

Рабочая программа дисциплины «*Основы теории и методологии дизайна*» разработана:

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки РФ №1004 от 11.08.2016 г.
- в соответствии с учебным планом направления подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность Графический дизайн; год начала подготовки 2019, 2020.

Разработал: Денисова О.И.   Доцент ДТМиЭПТ, к.т.н., доц.

Рецензент: Костюкова Ю.А.   Доцент ДТМиЭПТ, к.т.н., доц.

УТВЕРЖДЕНО:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры №9 от 15.05.2019 г.,
с изменениями (протокол № 8 от 25.01.2021 г.)

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры №9 от 28.04.2020 г.
с изменениями (протокол № 8 от 25.01.2021 г.)

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 13 от 11.06.2021 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы
потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 8 от 18.03.2022 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы
потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний об отечественных и западных концепциях дизайн-проектирования; теоретических знаний и практических навыков применения методов дизайн-проектирования на различных этапах процесса дизайн-проектирования.

Задачи дисциплины:

- Изучение форм организации дизайнерской деятельности, отечественных и западных концепций дизайн-проектирования.
- Анализ методов формообразования предметного окружения.
- Изучение основных методов предпроектного анализа, методик и средств дизайн-проектирования и возможностей их применения при разработке новых объектов дизайна

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- Эвристические методы активизации творческого поиска.
- Методологию процесса дизайн-проектирования и концептуальные подходы к проектированию.
- Методы дизайн-проектирования.

уметь:

- уметь абстрагироваться и синтезировать идеи проектирования.
- Разработать концепцию дизайна, включая требования к дизайн-проекту; оценить уровень дизайна объектов и его соответствие номенклатуре показателей качества.
- Применять методы моделирования и макетирования в дизайн-проектировании.

владеть:

- Методами абстрактного мышления (эвристики) при синтезе новых объектов графического дизайна.
- владеть навыками синтеза проектных идей при создании объектов дизайна и их обоснования.
- Современными методами дизайн-проектирования и формообразования.
- применять современные методы дизайн-проектирования и концепции дизайна при разработке объектов дизайна.

освоить компетенции:

ОК-10 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.

ПК-12 способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается на 2 семестре обучения.

Изучение дисциплины основывается на знаниях дисциплин: Основы проектной деятельности, Деловые коммуникации, История искусств, Дизайн-проектирование, Композиция, Цветоведение и колористика, Архитектоника.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Дизайн-проектирование, Проектная деятельность, Макетирование, Компьютерные технологии в графическом дизайне, учебные и производственные практики.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очная форма	Очно-заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	4	4
Общая трудоемкость в часах	144	144
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	48	32
Лекции	16	16
Практические занятия	32	16
Лабораторные занятия	-	-
Контроль	36	36
Самостоятельная работа в часах	57.65	73.65
Форма промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

4.2. Объем контактной работы

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная форма
Лекции	16	16
Практические занятия	32	16
Лабораторные занятия	-	-
Консультации	2	2
Зачет/зачеты	-	-
Экзамен/экзамены	0,35	0,35
Курсовые работы	-	-
Курсовые проекты	-	-
Всего	50,35	34,35

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические	Лабораторные	
1	Раздел 1. Дизайн как проектная деятельность.					
1.1	Проектный тип деятельности. Этапы процесса проектирования в дизайне. .	6	2		2	2
1.2	Формы дизайнерской деятельности.	6	2		2	2
2	Раздел 2. Методы проектирования и формообразования					
2.1	Эвристические методы (креатив) в дизайн-проектировании	16	2		4	10
2.2	Методы формообразования в дизайне	16	4		2	10
2.3.	Методы проектирования: моделирование и макетирование.	16	2		4	10
2.4	Художественное конструирование товаров как системная деятельность	12	4		2	6
3	Раздел 3. Теоретические концепции западного и отечественного дизайн-проектирования					
3.1	Теоретические концепции западного дизайн-проектирования	10	4		4	2
3.2	Теории отечественного дизайн-проектирования.	12	6		4	2
	Раздел 4. Методология и концепции проектирования объектов графического дизайна					
4.1.	Визуальная среда и ее составляющие.	6	2		2	2
4.2	Проектирование элементов и носителей фирменного стиля	6	2		2	2
4.3	Применение теоретических концепций дизайна в разработке объектов графического дизайна	8	2		4	2
	Подготовка курсовой работы	30				30
	Подготовка к экзамену	36				36
	Всего	144	16		32	57,65

5.2. Содержание

Раздел 1. Дизайн как проектная деятельность.

1.1 Проектный тип деятельности. Этапы процесса проектирования в дизайне. *Проектный тип деятельности, его отличие от канонического. Структура проектной деятельности и место дизайна в этой структуре. Содержание этапов проектирования. Стадии разработки конструкторской документации изделий всех отраслей промышленности и этапы выполнения работ согласно существующей НТД*

1.2 Формы дизайнерской деятельности. *Стафф-дизайн. "Независимый" дизайн. Нон-дизайн. Объекты дизайн-проектирования: системы предметов (их свойства), предметно-оснащенные процессы, предметно-бытовая среда. Три основных вида разработки вещей и предметов как целостных объектов: инженерный дизайн, художественное конструирование, стайлинг.*

Раздел 2. Методы проектирования и формообразования

2.1 Эвристические методы (креатив) в дизайн-проектировании. *Приемы интенсификации творческого процесса. Базовые эвристические методы для генерации новых дизайнерских решений: мозговой штурм и синектика, которые относятся к командным методам, а также такие «индивидуальные» методы, как морфологический анализ, метод «подвижных столбиков» и метод бисоциаций. Эвристические приемы: неология, инверсия, адаптация, мультипликация, интеграция, дифференциация, импульсация, аналогия, идеализация, динамизация.*

2.2 Методы формообразования в дизайне. *Особенности и область применения основных методов формообразования: комбинаторный, трансформация, модульное проектирование, метод деконструкции. Классификация подходов к формообразованию.*

2.3. Методы проектирования: моделирование и макетирование. *Виды моделирования: компьютерное, ретроспективное и другие. Эвристические методики художественно-образного моделирования: сценарное моделирование, ситуация выставки, ситуация музея, перевоплощение и др. Задачи макетирования, особенности макетирования дизайн-объектов.*

2.4 Художественное конструирование товаров как системная деятельность *Критерии «хорошего» дизайна: функциональность, конструктивность, экономичность, эстетическая выразительность, социологический аспект, экономическая целесообразность, экологичность. Показатели эргономичного дизайна: антропометрические, физиологические, психологические, гигиенические. Оценка уровня дизайна.*

Раздел 3. Теоретические концепции западного и отечественного дизайн-проектирования

3.1 Теоретические концепции западного дизайн-проектирования. *Теория функционализма, арт-дизайн, концепция коммерческого дизайна 30х гг.20в.,*

системный подход к дизайн-проектированию, "новые" концепции 70 -80гг.

3.2 Теории отечественного дизайн- проектирования. Становление отечественного дизайна: ВХУТЕИИ–ВХУТЕМАС. Концепция формообразования предметно-пространственной среды «конструктивизм» Теоретические взгляды дизайнеров-производственников. Деятельность ВНИИТЭ: аксиоморфологическая концепция дизайна. Метод "открытой формы", методика системного дизайна. Дизайн-программа: теоретическая форма разработки и реализации долгосрочных масштабных дизайн-проектов. Структура и примеры реализации дизайн-программ.

Раздел 4. Методология и концепции проектирования объектов графического дизайна

4.1. Визуальная среда и ее составляющие. Слои визуальной среды: требования к проектированию. Особенности проектирования элементов и носителей фирменного стиля.

4.2.Проектирование элементов и носителей фирменного стиля. Требования к проектированию элементов фирменного стиля: шрифт, цвет, логотип. Классификация элементов и носителей фирменного стиля.

4.3. Применение теоретических концепций дизайна в разработке объектов графического дизайна. Вариативный поиск и сравнительный анализ проектных решений объектов профессиональной деятельности путем апробации теоретических подходов, изученных в разделе 3 дисциплины.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Рекомендуемая литература	Форма контроля
1	Раздел 1. Дизайн как проектная деятельность.				
1.1	Проектный тип деятельности. Этапы процесса проектирования в дизайне.	Анализ предпроектной ситуации для проектирования промышленного изделия по литературным источникам или методом опроса	2	1-3,6,7	Тест, защита лабораторной работы
1.2	Формы дизайнерской	Оформление лабораторной	2	1,3,2,7	Тест, защита лабораторной

	деятельности.	работы. Изучение лекционного материала			работы
2	Раздел 2. Методы проектирования и формообразования				
2.1	Эвристические методы (креатив) в дизайн-проектировании	Подготовка к контрольной работе	10	1, 2,3,5	Контрольная работа, защита лабораторной работы
2.2	Методы формообразования: комбинаторный, трансформация, модульное проектирование, метод деконструкции. Классификация подходов к формообразованию	Разработка макета упаковки на основе образного моделирования	10	1, 2,3,5	защита лабораторной работы
2.3.	Художественное конструирование товаров как системная деятельность	Оформление лабораторной работы. Изучение лекционного материала	10	1,3,7	Устный опрос, защита лабораторной работы
2.4	Методология создания проектного и художественного образа в дизайне	Оформление лабораторной работы. Изучение лекционного материала	6	1, 3	Письменный опрос, защита лабораторной работы
		Подготовка к экзамену	36	1,2,3,5	Вопросы экзамена (тест)
3	Раздел 3. Теоретические концепции западного и отечественного дизайн-проектирования				
3.1	Теоретические концепции западного дизайн-проектирования	Оформление лабораторной работы. Изучение лекционного материала	2	1, 2,5,7,6	Тест, Контрольная работа

		Подготовка к контрольной работе			
3.2	Теории отечественного дизайн-проектирования	Анализ 2-х концепций формообразования предметно-пространственной среды: конструктивизм и супрематизм. Подготовка к тесту	2	1,2,5,7	защита лабораторной работы, тест
4.	Раздел 4. Методология и концепции проектирования объектов графического дизайна				
4.1.	Визуальная среда и ее составляющие.	Оформление лабораторной работы. Изучение лекционного материала	2	1,2,5	защита лабораторной работы, тест
4.2	Проектирование элементов и носителей фирменного стиля	Оформление лабораторной работы. Изучение лекционного материала	2	1,2,5	защита лабораторной работы
4.3	Применение теоретических концепций дизайна в разработке объектов графического дизайна	Оформление лабораторной работы. Изучение лекционного материала	2	1,2,5	защита лабораторной работы, тест
	Подготовка курсовой работы	Выбор темы, сбор материала, разработка проектных решений и оформление работы и презентации	20	4, 1-3, 5-8	Защита курсовой работы
		Подготовка к экзамену	36	1,2,3,5,6,7	Вопросы экзамена (тест)

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину «Основы теории и методологии дизайна»

В процессе изучения дисциплины «Основы теории и методологии дизайна проектирования» студентам следует:

1. систематически посещать и конспектировать лекции;
2. регулярно присутствовать на лабораторных работах, так как основные сведения и наглядное представление о тематике лабораторных работ, приемах и методах их выполнения можно получить непосредственно из пояснений преподавателя в рамках аудиторных занятий;
3. самостоятельно изучать специализированную литературу по заданной теме с целью расширения области познания и грамотного решения поставленных проектно-творческих задач;
4. применять теоретические знания при создании композиций объектов графического дизайна;
5. использовать эвристические приемы при решении поставленных творческих задач;
6. применять знания, полученные при изучении других дисциплин специализации;
7. использовать специализированную терминологию при раскрытии и обосновании своих творческих идей;
8. в полном объеме представить свои работы на экзамене.

При оценке творческих работ студентов используются следующие основные требования: органическое единство формальных элементов; образное выражение сущности решаемой задачи; соблюдение меры в выборе средств; соответствие пропорции и масштаба работы характеру поставленной задачи; организация плоскости эскиза; оригинальность решения, точность и тщательность проработки, графическая культура исполнения; методичность работы над заданием.

Все работы подписываются в нижнем углу (ФИО, № группы). Преподаватель имеет право отбора лучших студенческих работ для обновления фонда. К зачету допускаются студенты, выполнившие лабораторные работы и самостоятельные задания с положительной оценкой.

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Не предусмотрены

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

1. Анализ этапов проектной деятельности дизайнера на основе конкретного изделия
2. Проектные подходы: постановка задач и разработка концепции проекта.
3. Изучение и применение метода эвристики «морфологический анализ» в процессе дизайн-проектирования.
4. Изучение и применение ассоциативных методов эвристики (би-ассоциации, «наводящие вопросы», бионика и др.) в процессе дизайн-проектирования.
5. Изучение и применение групповых методов эвристики «мозговой штурм» и «синектика» в процессе дизайн-проектирования.
6. Анализ комбинаторного метода проектирования и разработка объектов графического дизайна
7. Методы формообразования трансформация и деконструкция: разработка объектов графического дизайна

8. Анализ модульного метода проектирования и применение их в проектировании объектов графического дизайна
9. Методология создания проектного и художественного образа в дизайне.
10. Структурный, технаучный, органический, метафорический подходы к формообразованию и их применение в проектной деятельности.
11. Оценка уровня дизайна на примере творческих эскизов –работ студентов.
12. Теоретические концепции западного дизайн-проектирования и их применение в разработке объектов дизайна: арт-дизайн, коммерческий дизайн (стайлинг), функционализм.
13. Применение аксиоморфологической концепции дизайн-проектирования при разработке объектов дизайна
14. Применение концепции "открытой формы" при разработке объектов дизайна
15. Разработка дизайн-программы на примере продвижения собственной торговой марки (СТМ)
16. Проектирование элементов визуальных коммуникаций, относящихся к 1 слою визуальной среды (на примере наружной рекламы, знаков дорожного движения и др.)
17. Проектирование элементов визуальных коммуникаций, относящихся ко 2 уровню (пиктограммы и т.п.) .Проектирование элементов визуальных коммуникаций, относящихся к 3 слою (знаки эксплуатации и т.д.)
18. Проектирование элементов и носителей фирменного стиля (на примере: придуманной фирмы, ребрендинга существующей фирмы, фирменного стиля структурного подразделения организации (н-р, столовой вуза))
19. Организация работы дизайнерского коллектива в рамках разработки макета деловой игры
20. Апробация теоретических концепций дизайна в разработке объектов графического дизайна (объекты- по выбору студентов). Сравнительная оценка и анализ проектных решений.

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)

Не предусмотрено

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Наименование	Количество/ссылка на электронный ресурс
<i>а) основная:</i>	
1. Михайлов Сергей Михайлович. История дизайна : Учебник для вузов. В 2-х т. / Михайлов Сергей Михайлович. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Союз дизайнеров России, 2004; 2002. - 270 с.: ил. - ISBN 5-901512-08-1	26
2. Денисова, Ольга Игоревна. Основы теории и методологии дизайн-проектирования. Теоретические концепции дизайна : учеб. пособие / Денисова Ольга Игоревна. - Кострома : КГТУ, 2014. - 92 с. - осн. - ISBN 978-5-8285-0728-3	13
3 Лаврентьев, А.Н. История дизайна : учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. - Москва : Гардарики, 2008. - 303.00. - ISBN 978-5-8297-0262-5	5
<i>б) дополнительная:</i>	
4. Денисова, Ольга Игоревна. Основы теории и методологии дизайна : метод. указ. к выполн. курс. работы по напр. 072500 "Дизайн" профиль "Графич. дизайн" / Денисова Ольга Игоревна. - Кострома : КГТУ, 2012. - 31 с.: рис.	20
5. Ульрих Карл. Промышленный дизайн: создание и производство продукта : пер. с англ. / Ульрих Карл, Эппингер Стивен. - М.; СПб. : Вершина, 2007. - 448 с.: ил., табл. - ISBN 0-07-247146-8; 5-9626-0225-0	7
6. Глазычев Вячеслав Леонидович. Дизайн как он есть / Глазычев Вячеслав Леонидович ; Предисл. Ю. Назарова. - 2-е изд., доп. - Москва : Европа, 2011. - 320 с.: ил. - ISBN 5-9739-0066-5	5
7 Волошко Наталья Исметовна. Эстетика и дизайн товаров : учеб.-практ. пособие / Волошко Наталья Исметовна. - Москва : ИТК "Дашков и К*", 2008. - 256 с.: ил. - ISBN 978-5-91131-582-5	2
Периодические издания	
8. Дизайн. Материалы. Технология	Журнал доступен в базе MAPC

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:

- сайт abduzeedo.com
- сайт behance.net
- сайт designiskinky.net
- сайт bittbox.com
- сайт youthedesigner.com
- сайт designyoutrust.com

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Гл. корп., ауд. 406. Аудитория художественного проектирования. Аудитория для лекционных и практических занятий.	Число посадочных мест – 32, рабочее место преподавателя, рабочая доска Портативное видеопрезентационное оборудование: Ноутбук LenovoIdeaPad B5070 Blak 59435830 (IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/ 15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); ПроекторAser P-series в комплекте с экраном ELITE SCREENS и кабелем VGA Konoos HD 15M/15M Pro (20.0 м) для подключения + комплект колонок SVEN SPS-70.	LibreOffice GNU LGPL v3+, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом; Adobe Acrobat Reader, проприетарная, бесплатная программа для просмотра документов в формате PDF; ПО Kaspersky Endpoint Security – Поставщик ООО Системный интегратор, договор № СИ0002820 от 31.03.2017.