

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Амурский государственный университет"
(ГОУВПО "АмГУ")

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой дизайна
_____ Е.Б. Коробий

"__" _____ 2007г.

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДПИ
учебно-методический комплекс по дисциплине
для специальности: 070801 – «Декоративно-прикладное искусство»

Составитель: Т.Ю. Благова, канд. пед. наук, доцент кафедры «Дизайн»

2007 г.

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета прикладных искусств
Амурского государственного
университета

Благова Т.Ю.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория и методика ДПИ» для студентов очной формы обучения специализации: 070801 - «Декоративно-прикладное искусство». - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007. – 31 с.

Учебно-методический комплекс «Теория и методика ДПИ» включает в себя теорию и методологию дизайн-проектирования, поскольку объекты декоративно-прикладного искусства являются предметами арт-дизайна. Главная задача, которую ставит данная дисциплина – это овладение студентами навыками проектирования изделий ДПИ как части современной дизайн-среды.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ	6
1.1. Цели и задачи преподавания дисциплины	6
1.2. Дисциплины, необходимые при изучении данной дисциплины	6
1.3 Перечень основных умений и навыков, приобретаемых студентами при изучении дисциплины	7
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
2.1. Стандарт. Федеральный компонент	8
2.2 Тематическое содержание лекций	9
2.3. Темы и задания лабораторных и самостоятельных работ	10
2.4. Экзамен	11
2.4.1. Пояснительная записка в отношении студента	11
2.4.2. Критерии оценки экзамена	11
2.4.3. Вопросы к экзамену	12
2.5. Промежуточные формы контроля знаний студентов (контрольные работы)	15
2.6. Тестовые задания по проверке остаточных знаний	19
2.7. Методические указания	24
2.7.1. Методические указания по выполнению <u>лабораторных работ</u>	24
2.7.2. Методические указания по выполнению <u>самостоятельных работ</u>	29
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	30
3.1 Основная литература	30
3.2 Дополнительная литература	30
3.3. Перечень наглядных и других пособий	31

Объем дисциплины в часах

Курс 5. Семестр 10.

Лекции 16 час. Лабораторные занятия 16 час.

Экзамен 10 семестр.

Самостоятельная работа 18 час. Всего часов 50

ВВЕДЕНИЕ

Теория и методика ДПИ рассматривается в данном учебно-методическом комплексе как часть теории и методологии дизайн-проектирования, как часть современной всепоглощающей культуры дизайна, поскольку объекты декоративно-прикладного искусства выступают в качестве предметов арт-дизайна. Теоретический и методический материал по дисциплине представлен в авторских учебных пособиях:

Благова Т.Ю. Теория и методология дизайна. Учебное пособие. – Благовещенск: Амурский гос. ун.т, 2007. – 84 с. – ил.

Благова Т.Ю. Эвристические методы в дизайне одежды. Учебно-методическое пособие. – Благовещенск: Амурский гос. ун.т, 2006. – 60 с. – ил.

Такой ракурс подачи материала по теории и методике ДПИ открывает студентам новые возможности использования изделий ДПИ в современных интерьерах, показывает студентам альтернативу соединять вместе идеи ДПИ с идеями дизайна и получать новые идеи. Обучение навыкам дизайн-проектирования поможет студентам овладеть научной систематизацией и анализом прототипов и аналогов, что позволит разрабатывать им изделия наиболее востребованные и перспективные.

«Теория и методология дизайна» является обобщающей дисциплиной, которая структурирует знания, приобретенные студентами по спецдисциплинам; выявляет специфику дизайна, определяет место дизайна и предметов ДПИ в структуре человеческой деятельности. Акцент на гуманистических и экологических ценностях подсказывает студентам правильное направление и уводит от других, разрушающих человека и природу - это

развитие экономики, производства ради увеличения рынков сбыта продукции и накопления капитала; создание новых потребностей.

Большое внимание уделяется развитию творческого мышления будущих художников с помощью эвристических методов, которые позволяют работать профессионалу по требованию, а не только по вдохновению. Для творческого человека проблема вдохновения стоит наиболее остро – для него важно ловить этот момент и пользоваться им, и не заставлять себя работать, когда его нет. Однако условия выживания в современном мире требуют быстрого реагирования на потребности населения и частных клиентов. Это является залогом профессионального успеха. Эвристические методы позволяют «раскачать» мышление и быстро включиться в работу.

На лабораторных работах студенты должны поэтапно освоить метод дизайн-проектирования для курсовой или дипломной работы. Четкая структуризация этапов направляет мысль студента в конкретном направлении и организует его мышление. Преподавание «Теории и методологии дизайна» и «Теории и методики ДПИ» призвано помочь студенту обобщить и структурировать свои специальные знания и научить разрабатывать новые креативные изделия.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1. Цель и задачи преподавания дисциплины

Теория и методика ДПИ рассматривается в данной программе как часть теории и методологии дизайн-проектирования, поскольку объекты декоративно-прикладного искусства выступают в качестве предметов арт-дизайна. В арт-дизайне эстетические качества изделий преобладают над утилитарными, в отличие от предметов классического дизайна, где эти качества находятся в состоянии гармоничной уравновешенности. Поэтому **цель преподавания дисциплины** – сформировать у студентов обобщенное представление о теории и методике ДПИ и теории и методологии дизайна.

Задачи преподавания дисциплины:

1. Представить структуру теории дизайна и место ДПИ в ней.
2. Обучить проектированию изделий ДПИ как объектов дизайн-среды, научить навыкам дизайн-проектирования.
3. Ознакомить с различными видами ДПИ и техниками их изготовления.

1.2. Дисциплины, необходимые при изучении данной дисциплины

- **Материаловедение, технология и производственное обучение (художественная керамика):** Общие сведения об основных керамических материалах, их структура и свойства. Характеристики основных технологических процессов в керамическом производстве. Основные приемы декорирования в керамике.
- **Академический рисунок.** Овладение методами изобразительного языка академического рисунка на примере гипсовых слепков, живой натуры, объектов предметной и пространственной среды. Приобретение навыков изображения человеческой фигуры; изучение пластической анатомии и конструктивного рисунка. Приобретение умения работать в различных графических техниках.

- **Академическая живопись.** Овладение методами академической живописи, знаниями цветоведения и колористики. Создание средствами живописи с использованием различных техник живописных композиций различной степени сложности.
- **Цветоведение и колористика.** Естествоиспытатели и ученые и их понимание света и цвета (Аристотель, И. Ньютон, Джеймс Клерк, Максвелл и другие). Источники света, измерение характеристик цвета, воздействие веществ на цвет, спектральный состав излучения и его виды с цветом, цветовой круг, воспринимаемый цвет, аддитивный и субтрактивный синтез, физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие, цветовые ряды, приемы цветовой гармонизации. Оптические свойства вещества, органические и неорганические красители, пигменты.
- **Основы композиции.** Общие понятия о композиции (пропедевтика): единство, целостность, статичность, динамичность, тектоничность, пропорциональность, масштабность. Образность, особенности эмоционального восприятия формы. Специфика композиции, обусловленная особенностями материала.
- **Проектирование.** Проектирование как воплощение замысла художника по созданию художественного произведения в керамике. Формирование творческого подхода в проектировании архитектурной, бытовой и декоративной керамики. Основные этапы проектирования – постановка задачи, замысел, осуществление замысла в проекте.
- **Макетирование и конструирование (художественная керамика).** Макетирование и конструирование как сопутствующие проектированию конструктивные расчеты. Выполнение чертежей с расчетами по определению конструкции и объема керамического изделия с учетом усадки материала.

1.3 Перечень основных умений и навыков, приобретаемых студентами при изучении дисциплины

В процессе изучения теоретического материала на лекциях и практического закрепления на лабораторных занятиях студент должен овладеть следующими умениями и навыками:

- уметь выявлять потребности населения и формулировать их в задачах проектирования, наиболее полно объективировать их в дизайн-продукте;
- уметь составлять план исследования;
- уметь анализировать исследовательский материал (выявлять достоинства и недостатки прототипов и аналогов);
- уметь разрабатывать дизайн-концепцию;
- уметь работать с клиентом;
- уметь разрабатывать варианты изделия с помощью эвристических методов.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Стандарт. Федеральный компонент

Изучение методик ДПИ, проектирования, проведения исследований, разработка концепций и представление дизайнерской документации.

Формы учебных работ - лекции и лабораторные занятия. Форма контроля - экзамен.

2.2. Перечень тем лекционных занятий

N	Тематика и содержание лекций	Кол
---	------------------------------	-----

п/п		часов
1	Понятие дизайна. Место дизайна в структуре человеческой деятельности. Виды дизайна. Особенности проектирования арт-дизайна, инженерного дизайна. Типы проектирования.	2
2	Анализ проектной ситуации. Методы проведения проектных исследований. Цель проекта. Разработка дизайн-концепции. Сбор информации по теме исследований. Изучение и анализ прототипов.	2
3	Этапы проектирования. Методы дизайна. Качества дизайн-продукта. Специфика дизайна. Классификация видов дизайна. Стили дизайна.	2
4	Феномен творчества. Стадии творческого процесса. Качества творческой личности. Условия и препятствия для развития творческой личности. Художественный образ. Художественное произведение.	2
5	<i>Контрольная работа</i>	2
6	Обзор различных видов декоративно-прикладного искусства (резьба и роспись по дереву, художественная обработка кости, камня, керамики, металла, кружевоплетение, ткачество, ковроделие, роспись ткани, вышивка). Изучение технологий изготовления ремесленных изделий. Центры ДПИ.	6
	Итого	16

2.3. Темы и задания лабораторных и самостоятельных работ

№	Тема и задание лабораторной работы	час	Наглядные и метод. пособия	Задание самостоятельной работы	час	Форма текущего контроля
---	------------------------------------	-----	----------------------------	--------------------------------	-----	-------------------------

1	Выявление потребностей клиента, формулирование задач дипломного проекта	2	Иерархия потребностей человека	Изучение ценностей различных слоев населения	2	Список социальных групп и их потребностей.
2	Разработка дизайн-концепции проекта.	2	Варианты концепций	Изучение дизайн-концепций известных фирм	2	Текст дизайн-концепции на странице
3	Составление плана исследования	2	Варианты планов	Поиск информации по проекту	2	Исследовательские материалы (15-20 страниц)
4	Анализ исследовательского материала, изучение прототипов и аналогов	2	Варианты трансформации прототипов	Поиск прототипов	2	Наброски и копии прототипов (10-15 эскизов)
5	Разработка вариантов изделия с помощью эвристических методов	6	Журналы «Интерьер», «Архидом»	Разработка вариантов изделия с помощью эвристических методов	8	20 вариантов изделия (20 эскизов)
6	Анализ разработанных вариантов, выбор оптимального.	2		Систематизация проектных материалов	2	Папка с материалами проекта (50 страниц)
	Итого	16			18	

2.4. Экзамен

2.4.1. Пояснительная записка в отношении студента

По окончании 10 семестра студенты сдают экзамен. Экзамен включает 2 теоретических вопроса по изученному курсу и 1 практическое задание. Практическое задание студенты получают в начале семестра и выполняют на лабораторных работах и самостоятельно дома. На лабораторных занятиях студент должен провести поиск исходной и проектной ситуации по за-

данной на курсовом проектировании теме, разработать концепцию проекта, представить эскизы прототипов (10-15), графическую проработку проекта на 20 листах формата А-4. По собранному материалу (исходной и проектной ситуации пишется пояснительная записка объемом 15-20 листов). К экзамену студент приносит папку (40-50 стр.) с проектной документацией.

2.4.2. Критерии оценки экзамена

Оценка "о т л и ч н о" ставится в случае:

- правильных и полных ответов на оба теоретических вопроса билета;
- аккуратно и на дизайнерском уровне выполненной проектной документацией.

Оценка "х о р о ш о" ставится в случае:

- правильного, неполного ответа на один из теоретических вопросов билета, требующего уточняющих дополнительных вопросов со стороны преподавателя или ответа содержащего ошибки не принципиального (второстепенного) характера, которые студент исправляет после замечаний (дополнительных вопросов) преподавателя;
- проектная документация содержит недочеты оформления и систематизации, дизайн-концепция составлена недостаточно четко.

Оценка "у д о в л е т в о р и т е л ь н о" ставится в случае:

- неверного ответа (отсутствия ответа) на один из теоретических вопросов билета;
- ответов на теоретические вопросы билета, содержащих ошибки принципиального характера (грубые ошибки);
- проектная документация собрана и оформлена неаккуратно, мало эскизов прототипов и эскизов вариантов проектируемого изделия, дизайн-концепция не несет креативной идеи.

Оценка "н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о" ставится в случае:

- неверных ответов (отсутствия ответов) на оба теоретических вопроса билета;
- неполного объема проектной документации, выполненного на примитивном уровне без новых идей.

2.4.3. Вопросы к экзамену

Первые вопросы: «Теория и методика дизайна и ДПИ»

1. Понятие «дизайн». Специфика дизайна.
2. Место дизайна в искусстве предметного мира, предметов арт-дизайна, инженерного дизайна.
3. Цели и задачи дизайна. Гуманистическая цель дизайна.
4. Качества творческой личности.
5. Задачи эвристики. Поток и критика идей.
6. Образ в искусстве и дизайне.
7. Творческие источники, используемые при проектировании.
8. Назовите и кратко охарактеризуйте стили дизайна.
9. Экологическая ориентация дизайна.
10. Что входит в понятие педагогического потенциала? Как он проявляется?
11. Дайте определение арт-дизайна.
12. Дайте определение инженерного дизайна.
13. Дайте определение классического дизайна.
14. Перечислите виды дизайна.
15. Назовите типы проектирования, в чем их особенность?
16. Назовите и опишите основные методы дизайна.
17. Перечислите качества дизайн-продукта. Одинаковы ли показатели качеств в различных объектах дизайна?

18. Назвать и охарактеризовать три основных этапа дизайн-проектирования.
19. Назвать и охарактеризовать этапы дипломного дизайн-проектирования.
20. Роспись по дереву. Назвать центры развития ремесла, особенности художественной композиции, технологии изготовления, колористической гаммы.
21. Роспись по керамике, металлу. Назвать центры развития ремесла, особенности художественной композиции, технологии изготовления, колористической гаммы.
22. Назовите и опишите разновидности русских народных игрушек.
23. Орнамент - часть общей культуры общества. Язык орнамента.
24. Назовите центры развития росписи тканей, опишите технологию производства.

Вторые вопросы: «Эвристические методы проектирования». (Ответ заключается в описании сущности и технологии метода. Обязательно привести примеры, можно в набросках)

1. Фантастическая аналогия.
2. Метод фокальных объектов.
3. Метод эмпатии.
4. Метод мозгового штурма.
5. Метод складного ума.
6. Метод контрольных вопросов.
7. Перечень недостатков.
8. Метод инверсии.
9. Метод деконструкции, асимметрии.
10. Метод гиперболизации.

11. Метод минимализации.
12. Метод морфологического анализа.
13. Метод последовательного приближения.
14. Модульный метод проектирования.
15. Метод совмещения несовместимого.
16. Метод карикатуры. Метод игры.
17. Метод проектирования идеальной вещи.
18. Эргодизайн.
19. Биодизайн.
20. Метод вставки.
21. Кинетизм.
22. Сценарное моделирование объекта.
23. Метод неологии.
24. Метод стилизации.

Пример билета

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ	
Утверждено на заседании кафедры "___" ____ 200__ г. протокол № ___ И.о. зав. кафедрой Е.Б. Коробий Утверждаю: _____	Кафедра дизайна Факультет прикладных искусств Курс 5, семестр 10 Специальность 070801 Дисциплина «Теория и методика ДПИ»
Экзаменационный билет № 1	
1. Понятие «дизайн». Специфика дизайна. 2. Метод инверсии.	

2.5. Промежуточные формы контроля знаний студентов (контрольные работы)

Вариант № 1

1. Дизайн – это...

1) искусство	2) <i>польза и красота</i>	3) удобство	4) гармоничность

2. Объекты дизайна - это ...

1) промышленная продукция	2) элементы предметной среды	3) <i>материальные и нематериальные объекты</i>	4) предметы

3. Педагогический потенциал дизайна – это ...

1) методы и формы дизайн-образования	2) общечеловеческие ценности	3) идеи гуманизма	4) <i>обучающие и воспитательные возможности</i>

4. Экодизайн – это ...

1) удобство	2) <i>природные материалы</i>	3) экономичность	4) гармоничность

5. Основной метод дизайна – это ...

1) фантазия	2) компоновка	3) <i>проектирование</i>	4) конструирование

6. Тип деятельности дизайна ...

1) канонический	2) ремесленный	3) художественный	4) <i>проектный</i>

7. Понятие «дизайн» возникло ...

1) В конце XIX в.	2) <i>в эпоху Возрождения</i>	3) В XX в.	4) В XV в.

8. Дизайн как вид деятельности сформировался ...

1) <i>В конце XIX в.</i>	2) в эпоху Возрождения	3) В XX в.	4) В XV в.

9. Нон-дизайн – это ...

1) <i>не вещественный дизайн</i>	2) оптическое искусство	3) ложный дизайн	4) декоративный дизайн

10. Кич – это ...

1) не вещественный дизайн	2) оптическое искусство	3) <i>дурной вкус</i>	4) не дизайн

11. Дизайн-концепция – это...

1) образ	2) программа	3) курс	4) <i>сформулированная идея проекта</i>

12. Креативность – это...

- 1) мобильность 2) *творческость* 3) способность перевоплощаться 4) скорость

13. Внешнее преобразование прототипа – это...

- 1) декорирование 2) модернизация 3) *стайлинг* 4) конструирование

14. Структурное усовершенствование прототипа - это ...

- 1) декорирование 2) *модернизация* 3) стайлинг 4) конструирование

15. Выход мысли за пределы известного – это...

- 1) деятельность правого полушария мозга 2) логика 3) сознательный акт 4) *творчество*

16. Источником творчества дизайнера является...

- 1) музыка 2) исторический костюм 3) клиент 4) *любые объекты и ассоциации*

17. Наиболее активный цвет - ...

- 1) бирюзовый 2) белый 3) *красный* 4) фиолетовый

18. В начале XX в. сформировался стиль...

- 1) *конструктивизм* 2) кич 3) хай-тек 4) футуризм

19. Экологическая направленность в дизайне – это...

- 1) *забота о человеке и природе* 2) забота о развитии экономики 3) реклама на фоне природы 4) использование в одежде натуральных мехов

20. Дизайнер в Англии – это...

- 1) художник 2) *создатель новых идей* 3) оформитель 4) изобретатель-конструктор

Вариант № 2

1. Понятие «дизайн».

2. Специфика дизайна.

3. Место дизайна в искусстве предметного мира. Арт-дизайн, инженерный дизайн.

4. Цели и задачи дизайна.
5. Модель специалиста-дизайнера.
6. Качества творческой личности.

Вариант № 3

1. Задачи эвристики. Поток и критика идей.
2. Образ в искусстве и дизайне.
3. Творческие источники, используемые при проектировании.
4. Функции вещи.
5. Морфология вещи.
6. Формообразование вещи.
7. Экологическая ориентация дизайна.

Вариант № 4.

21. В Японии дизайну начинают обучать...

1) в специальных
дизайнерских
школах | 2) в университете | 3) <i>в школе, в
младших классах</i> | 4) в школе, в
старших классах |
|--|-------------------|--|----------------------------------|

22. В инженерном дизайне преобладает качество

1) эстетичность	2) <i>эргономич-
ность</i> | 3) экологичность | 4) модность |
|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------|

23. В арт-дизайне преобладает качество

1) <i>эстетичность</i>	2) эргономичность	3) экологичность	4) экономичность

24. Классический дизайн - это....

1) эстетичность	2) эргономич-
ность | 3) <i>равновесный
баланс пользы и
красоты</i> | 4) экономичность |
|-----------------|------------------------|---|------------------|

25. Дизайнер не может обойтись без такого качества мышления как ...

1) быстрота реак-
ции	2) гибкость	3) критичность	4) <i>фантазия</i>

26. Выброс мысли из подсознания в сознание – это...

1) художествен-	2) <i>инсайт</i>	3) творчество	4) инкубация

ный образ

27. Дизайнер должен иметь развитую память.

- 1) механическую 2) слуховую 3) *зрительную* 4) моторную

28. Условием для развития творческой личности дизайнера является ...
..... среда.

- 1) *творческая* 2) музыкальная 3) интеллектуаль-
ная 4) позитивная

29. Вынашивание идеи – это стадия ...

- 1) инсайта 2) *инкубации* 3) беспокойства 4) анализа

30. Для решения проблемы дизайнеру необходимо выработать.....

- 1) индивидуаль- 2) два варианта 3) одно решение 4) *несколько ва-*
ную позицию решений *риантов решений*

31. Неудовлетворенность дизайнера является

- 1) показателем 2) мешающим об- 3) *двигателем ка-* 4) плохим каче-
слабости харак- стоятельством *чества* ством
тера

32. Сублимация – это...

- 1) вдохновение 2) поиск идеи 3) перевод сексу- 4) *перевод любой*
альной энергии в творческую *энергии в творче-*
творческую *скую*

33. Нарушение правил для дизайнера является.....

- 1) показателем 2) показателем 3) *показателем* 4) преодолением
плохого харак- морально неу- *творческой* общественной
тера стойчивой лично- *морали*
сти

34. Отличие объектов дизайна от изделий ДПИ заключается в том, что они
изготавливаются...

- 1) массово 2) *в ручную* 3) на произ- 4) машинами
водстве

35. В изделиях ДПИ преобладает качество ...

- 1) экономичность 2) эргономич- 3) экологичность 4) *эстетичность*
ность

36. Первым признаком, характеризующим продукты дизайна является...
- 1) гармоничность 2) *новизна* 3) лаконичность 4) эстетичность
37. Изделия ДПИ относятся к сфере...
- 1) нон-дизайна 2) социальной 3) *арт-дизайна* 4) технической деятельности
38. Соединять части изделия в гармоничное целое позволяют законы ...
- 1) техники 2) цветоведения 3) математики 4) *композиции*
39. Изменение формы без изменения содержания – это...
- 1) искусство 2) дизайн 3) *стайлинг* 4) модернизация
40. Презентация проекта – это...
- 1) плакат 2) *дизайн-концепция* 3) реклама 4) дизайн-программа

2.6. Тестовые задания по проверке остаточных знаний

по дисциплине «Теория и методика ДПИ» для специальности 070801 – «Декоративно-прикладное искусство». 45 заданий. Время тестирования – 80 минут.

1. Дизайн - это
- 1) искусство 2) *польза и красота* 3) удобство 4) гармоничность
2. Объекты дизайна - это ...
- 1) промышленная продукция 2) элементы предметной среды 3) *материальные и нематериальные объекты* 4) предметы
3. Педагогический потенциал дизайна – это ...
- 1) методы и формы дизайн-образования 2) общечеловеческие ценности 3) идеи гуманизма 4) *обучающие и воспитательные возможности*
4. Экодизайн – это ...
- 1) удобство 2) *природные материалы* 3) экономичность 4) гармоничность
5. Основной метод дизайна – это ...

- 1) фантазия 2) компоновка 3) *проектирование* 4) конструирование
6. Тип деятельности дизайна ...
- 1) канонический 2) ремесленный 3) художественный 4) *проектный*
7. Понятие «дизайн» возникло ...
- 1) В конце XIX в. 2) *в эпоху Возрождения* 3) В XX в. 4) В XV в.
8. Дизайн как вид деятельности сформировался ...
- 1) *В конце XIX в.* 2) в эпоху Возрождения 3) В XX в. 4) В XV в.
9. Нон-дизайн – это ...
- 1) *не вещественный дизайн* 2) оптическое искусство 3) ложный дизайн 4) декоративный дизайн
10. Кич – это ...
- 1) не вещественный дизайн 2) оптическое искусство 3) *дурной вкус* 4) не дизайн
11. Дизайн-концепция – это...
- 1) образ 2) программа 3) курс 4) *сформулированная идея проекта*
12. Креативность – это...
- 1) мобильность 2) *творчество* 3) способность перевоплощаться 4) скорость
13. Внешнее преобразование прототипа – это...
- 1) декорирование 2) модернизация 3) *стайлинг* 4) конструирование
14. Структурное усовершенствование прототипа - это ...
- 1) декорирование 2) *модернизация* 3) стайлинг 4) конструирование
15. Выход мысли за пределы известного – это...
- 1) деятельность правого полушария мозга 2) логика 3) сознательный акт 4) *творчество*
16. Источником творчества дизайнера является...

- 1) музыка 2) исторический костюм 3) клиент 4) *любые объекты и ассоциации*
17. Наиболее активный цвет - ...
 1) бирюзовый 2) белый 3) *красный* 4) фиолетовый
18. В начале XX в. сформировался стиль...
 1) *конструктивизм* 2) кич 3) хай-тек 4) футуризм
19. Экологическая направленность в дизайне – это...
 1) *забота о человеке и природе* 2) забота о развитии экономики 3) реклама на фоне природы 4) использование в одежде натуральных мехов
20. Дизайнер в Англии – это...
 1) художник 2) *создатель новых идей* 3) оформитель 4) изобретатель-конструктор
21. В Японии дизайну начинают обучать...
 1) в специальных дизайнерских школах 2) в университете 3) *в школе, в младших классах* 4) в школе, в старших классах
22. В инженерном дизайне преобладает качество
 1) эстетичность 2) *эргономичность* 3) экологичность 4) модность
23. В арт-дизайне преобладает качество
 1) *эстетичность* 2) эргономичность 3) экологичность 4) экономичность
24. Классический дизайн - это....
 1) эстетичность 2) эргономичность 3) *равновесный баланс пользы и красоты* 4) экономичность
25. Дизайнер не может обойтись без такого качества мышления как ...
 1) быстрота реакции 2) гибкость 3) критичность 4) *фантазия*
26. Выброс мысли из подсознания в сознание – это...
 1) художествен- 2) *инсайт* 3) творчество 4) инкубация

ный образ

27. Дизайнер должен иметь развитую память.

- 1) механическую 2) слуховую 3) *зрительную* 4) моторную

28. Условием для развития творческой личности дизайнера является ...
..... среда.

- 1) *творческая* 2) музыкальная 3) интеллектуаль-
ная 4) позитивная

29. Вынашивание идеи – это стадия ...

- 1) инсайта 2) *инкубации* 3) беспокойства 4) анализа

30. Для решения проблемы дизайнеру необходимо выработать.....

- 1) индивидуаль- 2) два варианта 3) одно решение 4) *несколько ва-*
ную позицию решений *риантов решений*

31. Неудовлетворенность дизайнера является

- 1) показателем 2) мешающим об- 3) *двигателем ка-* 4) плохим каче-
слабости харак- стоятельством *чества* ством
тера

32. Сублимация – это...

- 1) вдохновение 2) поиск идеи 3) перевод сексу- 4) *перевод любой*
альной энергии в творческую *энергии в творче-*
творческую *скую*

33. Нарушение правил для дизайнера является.....

- 1) показателем 2) показателем 3) *показателем* 4) преодолением
плохого харак- морально неу- *творческой* общественной
тера стойчивой лично- *морали*
сти

34. Отличие объектов дизайна от изделий ДПИ заключается в том, что они
изготавливаются...

- 1) массово 2) *в ручную* 3) на произ- 4) машинами
водстве

35. В изделиях ДПИ преобладает качество ...

- 1) экономичность 2) эргономич- 3) экологичность 4) *эстетичность*
ность

36. В технике «Гжель» колористическая гамма узоров...

- 1) разноцветная 2) *сине-голубая* 3) экологичность 4) черно-красно-золотистая
37. В технике «Хохлома» колористическая гамма узоров...
- 1) разноцветная 2) сине-голубая 3) экологичность 4) *черно-красно-золотистая*
38. Вологодское кружево выполняется с помощью...
- 1) *коклюшек* 2) крючка 3) спиц 4) вилки
39. В казахских коврах используется техника...
- 1) ткачества 2) *валяния* 3) челночная 4) вязания
40. Основной рисунок росписи Жостовских подносов...
- 1) орнамент из листьев 2) мелкий узор 3) *букет цветов* 4) узор из листьев и цветов
41. Первым признаком, характеризующим продукты дизайна является...
- 1) гармоничность 2) *новизна* 3) лаконичность 4) эстетичность
42. Изделия ДПИ относятся к сфере...
- 1) нон-дизайна 2) социальной 3) *арт-дизайна* 4) технической деятельности
43. Соединять части изделия в единое гармоничное целое позволяют законы ...
- 1) техники 2) цветоведения 3) математики 4) *композиции*
44. Изменение формы без изменения содержания – это...
- 1) искусство 2) дизайн 3) *стайлинг* 4) модернизация
45. Презентация проекта – это...
- 1) плакат 2) *дизайн-концепция* 3) реклама 4) дизайн-программа

2.7. Методические указания

2.7.1. Методические указания по выполнению лабораторных работ

Тема 1. Выявление потребностей клиента, формулирование задач дипломного проекта

Указания: Для выявления потребностей клиента необходимо с ним провести беседу и выявить следующие моменты:

1. Где работает клиент и чем занимается?
2. Настроение и система ценностей клиента.
3. Степень сформулированности проблемы у клиента:
 - необходимо конкретное изделие;
 - необходимо создать определенное настроение клиенту;
 - необходимо произвести определенное впечатление на окружающих.
4. Назначение изделия:
 - награда на торжественном мероприятии;
 - скульптура или панно, украшающие интерьер;
 - посуда для использования;
5. Атмосфера использования изделия:
 - домашний интерьер;
 - офисный интерьер;
 - интерьер общественной организации;
 - интерьер кафе.

Можно выяснить: на каком уровне потребностей находится клиент по иерархии потребностей психолога Маслоу:

Первый пункт – это высшая потребность, последний пункт – это низшая потребность

1. Потребности в самоактуализации: реализация своих целей, способностей, развитие собственной личности.
2. Эстетические потребности: стремление к гармонии, порядку, красоте.
3. Познавательные потребности: знать, уметь, понимать, исследовать.
4. Потребности в уважении: компетентность, достижение успеха, одобрение, признание, авторитет.

5. Потребности в принадлежности и любви: принадлежать к общности, находиться рядом с людьми, быть признанным и понятым.
6. Потребности в безопасности: чувствовать себя защищенным, избавиться от страхов и неудач, агрессивности.
7. Физиологические потребности: голод, жажда, половое влечение.

На наш взгляд в этой иерархии не достает наивысшего уровня - альтруистических потребностей. Такое упущение - особенность западной культуры, несмотря на то, что Маслоу – один из ярких представителей гуманистической психологии.

Тема 2. Разработка дизайн-концепции проекта.

Для формулирования художественного образа или характеристики проекта можно использовать анализ, помогающий выстроить мысли в логической последовательности и обосновать свои идеи. Ниже представлен анализ-упражнение.

Задание: выбрать из характеристик-антонимов наиболее адекватно отвечающие образной теме.

Эмоциональная характеристика (проекта) изделия

спокойный	агрессивный
светлый	темный
ироничный	серьезный
смешной	строгий
светящийся	приглушенный
добрый	жесткий
яркий	монотонный
декоративный	конструктивный
симметричный	асимметричный
статичный	динамичный

текучий	ломкий
пронзительный	скромный
народный	элитный

Последовательность разработки дизайн-концепции для дипломного проекта

1. Записать слова-образы – ключевые слова, на основе которых будет выстраиваться художественный образ.
2. Зарисовать наброски проявляющегося образа.
3. Проанализировать источник творчества, выяснить, какие идеи послужили толчком для рождения образа, изучить их развитие в истории.
4. Выделить характерные исторические признаки.
5. Выделить характерные признаки современного модного направления, наиболее адекватные для интеграции с историческими.
6. Описание недостатков прототипов.
7. Обоснование преимуществ авторского проекта.
8. Проектирование рекламного плаката как визуальной части концепции.

Варианты подачи текста дизайн-концепции

Слова-образы, написанные шрифтом, передающим образ-стиль.

Стихотворение.

Цитата.

Художественный сюжет.

Логически выстроенная структура:

1. Цель и задачи проекта.
2. Объект проектирования.

3. Контент потребитель.
4. Ценности и потребности потребителя.
5. Креативная идея проекта.
6. Описание художественного образа (с помощью каких материалов, деталей создается).
7. Определенность ценностей и потребностей потребителя в конкретных особенностях проекта.

Тема 3. Составление плана исследования

Проектирование изделия осуществляется по следующему плану:

1. **Выбор актуальной темы** и формирование дизайн-концепции. На этом этапе определяется образность будущих изделий, контент потребителя, назначение изделия.
2. **Предпроектный анализ** - этап изучения и накопления информации в набросках, когда прослеживается историческое развитие темы, систематизируются и анализируются исторические прототипы.
3. **Сбор аналогов.** Собираются, систематизируются и анализируются аналогичные современные изделия.
4. **Эскизирование** – трансформация накопленных идей в авторские эскизы новых идей-моделей, соответствующих современным тенденциям в одежде.
5. **Конструирование и макетирование** - проработка новой идеи в чертеже и в объемно-пространственной форме.
6. **Изготовление** – воплощение в материале идеи, проработанной в эскизе, чертеже и макете.
7. **Рефлексия** (анализ проделанной работы), систематизация материалов и оформление пояснительной записки.

Тема 4. Анализ исследовательского материала, изучение прототипов и аналогов: выявляются и записываются достоинства и недостатки.

Тема 5. Разработка вариантов изделия с помощью эвристических методов.

Для разработки вариантов нового изделия можно использовать следующие эвристические методы:

1. Фантастическая аналогия.
2. Метод фокальных объектов.
3. Метод мозгового штурма.
4. Метод складного ума.
5. Метод контрольных вопросов.
6. Перечень недостатков.
7. Метод инверсии.
8. Метод деконструкции, асимметрии.
9. Метод гиперболизации.
10. Метод минимализации.
11. Метод морфологического анализа.
12. Метод последовательного приближения.
13. Модульный метод проектирования.
14. Метод совмещения несовместимого.
15. Метод карикатуры. Метод игры.
16. Метод проектирования идеальной вещи.
17. Эргодизайн.
18. Биодизайн.
19. Метод вставки.
20. Кинетизм.
21. Сценарное моделирование объекта.
22. Метод неологии.
23. Метод стилизации.

Идеи набрасываются на бумагу без ограничения фантазии и без анализа.

Тема 6. Анализ разработанных вариантов, выбор и корректировка наиболее адекватного задачам проекта.

После выброса из подсознания идеи анализируются, отбирается наиболее оптимальный, который корректируется, конкретизируется, дорабатывается.

2.8.3. Методические указания по выполнению самостоятельных работ

Самостоятельная работа является завершением заданий выданных на лабораторных работах. Для сбора информации, поиска изображений прототипов и аналогов, студенту необходимо обратиться к следующим источникам:

1. Интернет
2. Изучение дополнительной теоретической и практической литературы в абонементе и читальных залах АмГУ, Областной библиотеки и других.
3. Изучение журналов и ксерокопирование необходимых идей.
4. Фотографирование современных аналогов в магазинах, на выставках, в общественных интерьерах.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1 Основная литература

1. Благова Т.Ю. Теория и методология дизайна. Учебное пособие. – Благовещенск: Амурский гос. ун.т, 2007. – 84 с. – ил.
2. Благова Т.Ю. Эвристические методы в дизайне одежды. Учебно-методическое пособие. – Благовещенск: Амурский гос. ун.т, 2006. – 60 с. – ил.

3. Ковешникова Н.А. Дизайн. История и теория. Учебное пособие. – Изд.: Омега-Л
4. Методика художественного конструирования. - М.: ВНИИТЭ, 1999.
5. Михайлов С.М., Кулеева П.М. Основы дизайна. Учебник. - Казань: Новое знание, 2000.

3.2. Дополнительная литература

1. Б. Неменский "Мудрость красоты". – М. - 1987 г.
2. Виргинский В.С., Хаженов В.Ф. Очерки истории науки и техники с древнейших времен до середины XV века., М. Просвещение, 1993г.
3. Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды (дизайн унифицированных и агрегативных объектов). Уч. пос. . – М., 2004. – 230 с.
4. Дайн Г.Л. "Русская игрушка" – М., 1987 г.
5. Джонс Дж. К. Методы проектирования. - М.: Мир, 1986.
6. Искусство дизайна с компьютером и без. – М., 2004. – 204 с.
7. Костина А.В. Эстетика рекламы. Уч. пос.- М., 2003. – 297 с.
8. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. - М., 1994 г.
9. Рондели Л. "Народное декоративно-прикладное искусство". – М., 1987 г.
10. Чекалов А.К. Основы понимания декоративно-прикладного искусства. – М., 1962.
11. Эстетические ценности предметно-пространственной среды/ под ред. Иконникова, ВНИИТЭ. - М.: Стройиздат, 1990.

3.3. Перечень наглядных и других пособий

Журналы "Дизайн-ревью"; "Мир дизайна"; "Табулет"; "Зодчество мира"; "Техническая эстетика", «Юный художник».