

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.04 Креативное проектирование

Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль): Креативный дизайн и модная иллюстрация

Квалификация (степень): магистр

Форма обучения: очная

Институт: культуры, истории и права

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	1		
Семестр/триместр	2		
Лекции	18		
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	36		
в т. ч. практическая подготовка			
Форма(ы) промежуточной аттестации	Экзамен – 2 семестр (0,3)		
Контроль	9		
Самостоятельная работа	44,7		

Всего часов: 108

Трудоемкость: 3 зачетных единиц.

Разработчик(и) рабочей программы: кандидат педагогических наук, профессор Е.А. Борисова_

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины:

формирование умений продуцировать творческую идею и синтезировать набор возможных решений при выполнении проекта, научно-исследовательская работа, дающая возможность обосновать свои предложения и составлять подробную спецификацию требований к проекту, совершенствовать знания и умения, необходимые при выполнении проектов; формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для дизайнерской деятельности; воспитание и развитие необходимой графической культуры как одного из основополагающих профессиональных качеств.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование мировоззренческой, методологической и методической основы профессиональной деятельности дизайнера, направленной на удовлетворение материальных и духовных потребностей человека, овладение основными принципами проведения дизайн - исследований при разработке проектных решений, методикой создания дизайн - продукта, обладающего новыми потребительскими свойствами.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений блока, Б1. Дисциплины (модули).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПКС-1	Знать: - основные задачи разработки дизайн-проекта; - этапы работы над дизайн-проектом; - методы исследования и творческого исполнения дизайн-проектов;	Знает: - основные задачи креативного моделирования; - этапы работы над дизайн-проектом; - методы исследования теории и практики креативного моделирования объектов модной индустрии;
	Уметь: - системно понимать художественно-творческие задачи проекта; - выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения при разработке дизайн-проекта	Умеет: - системно понимать художественно-творческие задачи проекта; - выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения при разработке дизайн-проекта
	Владеть: - системным пониманием художественно-творческих задач проекта - способностью выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения;	Владеет: - системным пониманием художественно-творческих задач проекта - способностью выбирать необходимые методы креативного моделирования;

ПКС-2	Знать: - современные цифровые технологии; - принципы цифрового моделирования процессов, объектов и систем	Знает: - современные цифровые технологии; - принципы цифрового моделирования процессов, объектов и систем дизайна
	Уметь: - демонстрировать наличие информационно-технологических знаний, - демонстрировать готовность к дизайн-проектированию с помощью информационно-коммуникативных технологий	Умеет: - демонстрировать наличие информационно-технологических знаний, - демонстрировать готовность к дизайн-проектированию с помощью информационно-коммуникативных технологий
	Владеть: - информационно-технологическими знаниями; - современными техническими, художественными и цифровыми технологиями	Владеет: - информационно-технологическими знаниями; - современными техническими, художественными и цифровыми технологиями

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
1.	Раздел 1. Дизайн-проектирование промышленной коллекции одежды	44	8	16		20
1.1.	Тема 1. Разработка промышленной коллекции одежды. Анализ образа потребителя. Определение половозрастной группы для проектирования коллекции.	10	2	4		4
1.2.	Тема 2. Разработка промышленной коллекции одежды. Анализ модных тенденций. Тенденции цвета, формы, текстиля и аксессуаров для выбранной группы потребителей.	10	2	4		4
1.3.	Тема 3. Разработка промышленной коллекции одежды. Выбор источника творчества. Стилизация и трансформация источника творчества для создания коллекции. Планшет идей.	12	2	4		6

1.4	Тема 4. Разработка промышленной коллекции одежды. Выполнение фор-эскизов, технических рисунков и творческих эскизов коллекции	12	2	4		6
2	Раздел 2. Дизайн-проектирование авторской коллекции одежды	22	4	8		10
2.1	Тема 5. Разработка авторской коллекции одежды. Выбор источника творчества. Стилизация и трансформация источника творчества для создания коллекции. Планшет идей.	10	2	4		4
2.2	Тема 6. Разработка авторской коллекции одежды. Анализ модных тенденций формы, цвета, текстиля и аксессуаров.	5	1	2		2
2.3	Тема 7. Разработка авторской коллекции одежды. Выполнение фор-эскизов и творческих эскизов коллекции.	7	1	2		4
3	Раздел 3. Дизайн-проектирование перспективной коллекции одежды	32,7	6	12		14,7
3.1	Тема 8. Разработка перспективной коллекции одежды. Изучение трендов и направлений дизайна.	10	2	4		4
3.2	Тема 9. Разработка перспективной коллекции одежды. Выбор источника творчества. Стилизация и трансформация источника творчества для создания коллекции. Планшет идей.	12	2	4		6
3.3	Тема 10. Разработка перспективной коллекции одежды. Выполнение фор-эскизов и творческих эскизов коллекции.	10,7	2	4		4,7
	<i>Контроль</i>	9				
	<i>Форма отчетности</i>	Экзамен – 0,3				
	<i>Итого за _2_ семестр</i>	108	18	36		44,7
	в т.ч. практическая подготовка					
	ИТОГО:	108	18	36		44,7

Очно-заочная форма обучения не реализуется

Заочная форма обучения не реализуется

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы, теста, реферата, творческого задания, кейса и др.

Вариант творческого задания

- Создать Mood Board (Планшет идей) авторской коллекции одежды.
- Создать Mood Board (Планшет идей) перспективной коллекции одежды.
- Создать Mood Board (Планшет идей) промышленной коллекции одежды.
- Создать Mood Board (Планшет идей) детской коллекции одежды.

Типовой вариант контрольной работы

Фрагмент теста

- 1. Создание нового образца костюма или отдельного предмета одежды с определенными, заданными свойствами, которые вытекают из переосмысления и переработки дизайнером потребностей человека и общества – это**
  - 1) проектирование;
  - 2) моделирование;
  - 3) дизайн;
  - 4) макетирование.
- 2. В системе швейной промышленности одежда, относящаяся к классу бытовой, может быть изготовлена способом:**
  - 1) массового изготовления;
  - 2) индивидуального пошива;
  - 3) кустарным;
  - 4) ремесленным.
- 3. К особенностям индивидуального изготовления одежды не относится:**
  - 1) пожелания заказчика;
  - 2) возрастную группу, к которой принадлежит заказчик, его темперамент и манеру поведения;
  - 3) изготовление комплекта лекал на стандартную фигуру;
  - 4) количество и качество швейных материалов, имеющихся в наличии у заказчика.
- 4. При разработке моделей рабочей одежды для индивидуального изготовления учитывают:**
  - 1) маркетинговую ценность проектируемых ими моделей;
  - 2) назначение одежды, характер работы заказчика;
  - 3) рациональность и экономичность производства одежды;
  - 4) эстетические требования современной моды.
- 5. Образно-художественная система, включающая одежду, головной убор, аксессуары, которая вытекает из устоявшихся или сложившихся принципов, характеризующих социальную группу или индивидуальный образ человека, и отражает эпоху - это**
  - 1) одежда;
  - 2) костюм;
  - 3) стиль;
  - 4) мода.

- 6. Совокупность составляющих костюм единичных изделий, решенных по определенному художественному замыслу для определенного человека и конкретного назначения.**
- 1) ансамбль;
  - 2) комплект;
  - 3) коллекция;
  - 4) единичная модель.
- 7. Коллекция, которая представляет адаптацию концептуальных идей перспективных коллекций для массового производства:**
- 1) промышленная;
  - 2) перспективная;
  - 3) авторская;
  - 4) базовая.
- 8. Творческим источником при проектировании коллекции может являться:**
- 1) природа;
  - 2) музыка;
  - 3) живопись;
  - 4) все, что угодно, способное вызвать ассоциации у дизайнера.
- 9. Какой из приемов не является трансформацией**
- 1) слияние — наложение одного силуэта или части конструкции на другую для получения новых границ;
  - 2) сознательное использование дизайнером признаков того или иного стиля при проектировании изделия;
  - 3) соединение — объединение части конструкции объекта;
  - 4) перенос — замена одних частей конструкции объекта другими.
- 10. Специфической чертой деятельности стилиста не является:**
- 1) определение собственной линии на основе анализа и синтеза имеющихся модных течений и тенденций;
  - 2) создание модели одежды для промышленного производства;
  - 3) поиск новых идей;
  - 4) создание высоко-эстетичных, но заведомо нефункциональных моделей.

Примерная тематика рефератов

1. Место дизайна в современном социокультурном процессе.
2. Роль дизайна в современном социокультурном процессе.
3. Дизайн как общеобразовательная дисциплина.
4. Направления современного дизайна: рациональность и функциональность дизайна.
5. Культурологический подход к развитию современного дизайна.
6. Коммуникативные функции современного дизайна.
7. Дизайн костюма как средство современной коммуникации.
8. Современные тенденции в дизайн-проектировании.
9. Перспективы развития дизайн-проектирования.
10. Экологический подход (экодизайн) как актуальная тенденция развития современного дизайна.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета, экзамена с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к зачету.

Вопросы к экзамену (2 семестр, очная форма обучения)

1. Определение моды.
2. Теории моды.
3. Эволюция представлений о моде.
4. Мода «от кутюр» и мода «прет-а-порте»
5. Структура и функции моды.
6. Функции моды: инновационная, регулятивная, психологическая, социальная, социальной дифференциации и нивелирования, престижная, коммуникативная, экономическая, эстетическая.
7. Ценности моды: первичные (современность, универсальность, демонстративность, игра), вторичные.
8. Закономерности развития моды: связь моды с общественно-историческими явлениями; интернационализация моды; демократизация моды; ускорение распространения моды; цикличность развития моды.
9. Психологические теории моды.
10. Социальная сущность моды.
11. Специфика профессии создателя одежды.
12. Карта профессий в индустрии моды.
13. Процесс творчества. Воображение.
14. Индивидуальный стиль деятельности. Личность творца.
15. Антимода.
16. Мода как форма массового поведения.
17. Мода как форма рекламы.
18. Показ моделей и коллекций. История дефиле. Кумиры моды.
19. Известные школы моды. Институты моды.
20. Типы потребителей моды.
21. Мода как стимулятор производства.
22. Механизмы массового распространения моды.
23. Цикличность моды. Модная инновация. Модный цикл.
24. Система понятий в прогнозировании.
25. Методы прогнозирования и их классификация.
26. Модные тренды. Прогнозирование трендов.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Панкина, М. В. Основы методологии дизайн-проектирования : учебное пособие / М. В. Панкина ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2020. – 165 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=699092> (дата обращения: 02.09.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-3049-2. – Текст : электронный.

5.2. Дополнительная литература

1. Филиппова, Г. С. Дизайн-проектирование : эскиз в дизайне костюма : учебное пособие / Г. С. Филиппова ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2022. – 118 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698794> (дата обращения: 02.09.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0254-1. – Текст : электронный.

У. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	https://infourok.ru/	Инфоурок: образовательный интернет-проект России. Включает: конспекты уроков, презентации, тесты, видеоуроки и другие материалы по предметам школьной программы.	Свободный доступ
2.	http://edu.ru/	Российское образование: Федеральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ.	Свободный доступ

У. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
----	---	--	---

2.	https://elibrary.ru	Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU	Свободный доступ
----	---	---	------------------

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.