

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.04.05 Методология творческого процесса

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль): Дизайн-проектирование в креативных индустриях

Квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная

Институт: культуры, истории и права

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	1, 2, 3		
Семестр/триместр	2, 3, 4, 5		

Лекции	18		
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	126		
в т. ч. практическая подготовка			
Форма(ы) промежуточной аттестации	3, 5 сем. – экзамен – 0,6		
Контроль	18		
Иные формы работы			
Самостоятельная работа	233,4		

Всего часов: 396

Трудоемкость: 11 зачетных единиц

Разработчик рабочей программы: *доцент Соломенцева С.Б.*

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: развитие у обучающихся способности работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований в сфере креативных индустрий; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях; формирование способности проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики.

Задачи изучения дисциплины:

- изучить общие теоретические положения и понятийный аппарат творческого процесса;
- исследовать образ и функцию в дизайн-проектировании;
- освоить методологические аспекты ведения творческой деятельности в искусственных системах;
- научить методике проектной деятельности в дизайне;
- изучить особенности творческой деятельности в современной культуре.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках обязательной части блока Б1. Дисциплины (модули).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2	Знать: <ul style="list-style-type: none">– методы работы с научной литературой;– виды научно-исследовательской работы.	Знает: <ul style="list-style-type: none">– методы работы с научной литературой в ходе творческого процесса;– виды научно-исследовательской работы в креативных индустриях.
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">– работать с научной литературой;– собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований;– оценивать полученную информацию и применять на практике.	Умеет: <ul style="list-style-type: none">– работать с научной литературой в ходе творческого процесса;– собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований в креативных индустриях;– оценивать полученную информацию и применять на практике.
	Владеть: <ul style="list-style-type: none">– современными методами и	Владеет: <ul style="list-style-type: none">– современными методами и

	<p>средствами ведения научно-исследовательской работы;</p> <ul style="list-style-type: none"> – способностью участвовать в научно-практических конференциях. 	<p>средствами ведения научно-исследовательской работы в ходе творческого процесса;</p> <ul style="list-style-type: none"> – способностью участвовать в научно-практических конференциях.
ОПК-4	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы и методы проектирования, моделирования и конструирования; – способы выполнения линейно-конструктивного построения; – правила выбора цветового решения композиции; – современную шрифтовую культуру; – способы проектной графики. 	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы и методы проектирования, моделирования и конструирования при создании творческих проектов; – способы выполнения линейно-конструктивного построения; – правила выбора цветового решения композиции; – современную шрифтовую культуру; – способы проектной графики, используемые в креативных индустриях.
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна; – использовать линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики. 	<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна для креативных индустрий; – использовать в ходе творческого процесса линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – способностью проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру 	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – способностью проявлять творческий подход при проектировании, моделировании, конструировании предметов, товаров, промышленных образцов и коллекции, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объектов ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение

	и способы проектной графики.	композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики.
--	------------------------------	---

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	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1. Общие теоретические положения и понятийный аппарат творческого процесса.	108	18	36		54
1.	Тема 1. Объективные законы материального мира в контексте проектной деятельности.	12	2	4		6
2.	Тема 2. Система отношений человек-природа, человек-цивилизация, человек – культура в контексте дизайна.	12	2	4		6
3.	Тема 3. Становление дизайна как нового вида проектной деятельности. Отношение дизайна и искусства.	24	4	8		12
4.	Тема 4. Определение дизайна и специфика дизайн-деятельности. Техническая эстетика. Функции дизайна.	12	2	4		6
5.	Тема 5. Теоретико-методологические принципы дизайна. Типы и методы художественного проектирования.	12	2	4		6
6.	Тема 6. Субъект, объект и предмет в дизайн-проектировании. Проблема личности в дизайне.	12	2	4		6
7.	Тема 7. Типология творческой деятельности и классификация видов дизайна.	24	4	8		12
	<i>Итого за 2 семестр</i>	<i>108</i>	<i>18</i>	<i>36</i>		<i>54</i>
	Раздел 2. Образ и функция в дизайн-проектировании.	98,7		18		80,7
8.	Тема 8. Определение вещи в дизайне и её функции.	24		4		20
9.	Тема 9. Приемы образной и функциональной организации.	36		6		30
10.	Тема 10. Стиль и стилизация в дизайне.	38,7		8		30,7

	<i>Контроль</i>	9				
	<i>Экзамен</i>	0,3				
	<i>Итого за 3 семестр</i>	108		18		80,7
	Раздел 3. Методологические аспекты творческой деятельности в искусственных системах.	36		18		18
11.	Тема 11. Принципы и особенности проектирования предметно-пространственной среды.	12		6		6
12.	Тема 12. Принципы и особенности проектирования знаково-информационных систем. Дизайн и семиология.	12		6		6
13.	Тема 13. Принципы и особенности проектирования процессуальных систем. Специфика виртуального пространства и проектирования виртуальной среды.	12		6		6
	<i>Итого за 4 семестр</i>	36		18		18
	Раздел 4. Методика проектной деятельности в дизайне.	80		32		48
14.	Тема 14. Методика предпроектных исследований. Предпроектный анализ. Структура проектного анализа.	24		8		16
15.	Тема 15. Методика формирования проектного решения и художественно-конструкторской проработки. Способы разрешения технических противоречий. Подготовка и систематизация проектной документации.	28		12		16
16.	Тема 16. Дизайн-экспертиза проектов и предметных форм.	28		12		16
	Раздел 5. Творческая деятельность в современной культуре.	54,7		22		32,7
17.	Тема 17. Дизайн в контексте постмодернизма. Проблемы и актуальные тенденции современного дизайна.	28		12		16
18.	Тема 18. Национальный дизайн. Задачи и направления развития российского дизайна.	26,7		10		16,7
	<i>Контроль</i>	9				
	<i>Экзамен</i>	0,3				
	<i>Итого за 4 семестр</i>	144		54		80,7

ИТОГО:	396	18	126	233,4
--------	-----	----	-----	-------

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 (в тестовой форме), реферата, творческого задания и т.д.

Типовой вариант контрольной работы тестовой форме

1. Какой раздел современной науки исследует свойства знаков и знаковых систем, которые необходимо учитывать при создании творческих дизайн-проектов:

Выберите один правильный вариант ответа:

- а) механика
- б) электроника
- в) семиотика
- г) все ответы верные

2. Стилистическая гармонизация комплексного дизайнерского решения достигается за счет:

Выберите один правильный вариант ответа:

- а) ценовой целесообразности разработки объекта
- б) очень большого количества различных акцентов
- в) художественной целостности эстетической концепции
- г) все ответы верные

3. Установите соответствие средств гармонизации композиции в дизайн-проектировании и их определений:

1. Симметрия	а) свойство композиции, которое обеспечивает предельно четкое зрительное равновесие формы
2. Масштабность	б) закономерная взаимосвязь элементов
3. Структурность	в) соразмерность объекта с другими объектами
4. Целостность	г) оптимальное соотношение элементов композиции и связей между ними, которое дает возможность сразу охватить взглядом изображение, т. е. обеспечить зрительное восприятие объекта как целого

4. Как называется искусство оформления текста, базирующееся на определённых, присущих конкретному языку правилах, посредством набора и вёрстки?

Выберите один правильный вариант ответа:

- а) биоэтика
- б) маркетинг
- в) типографика
- г) все ответы верные

5. Каковы основные функции цвета в дизайн-проектировании?

Выберите один правильный вариант ответа:

- а) конструкторская и технологическая
- б) идеологическая и религиозная
- в) эмоционально-эстетическая и коммуникативная
- г) все ответы верные

6. Метод проектирования, обеспечивающий поиск наиболее рационального решения дизайн-проекта:

Выберите один правильный вариант ответа:

- а) проектирование на основе метода бионики
- б) вариантное проектирование
- в) разработка единственной идеи
- г) все ответы верные

7. Что обозначает термин «код творческого дизайн-проекта»?

Выберите один правильный вариант ответа:

- а) засекреченное описание художественного замысла для защиты от конкурентов
- б) ключевая идея целостного художественного решения
- в) краткое изложение истории компании
- г) все ответы верные

8. Стилистическая гармонизация комплексного дизайнерского решения достигается за счет:

Выберите один правильный вариант ответа:

- а) ценовой целесообразности разработки объекта
- б) очень большого количества различных акцентов
- в) художественной целостности эстетической концепции
- г) все ответы верные

9. Каковы основные функции цвета в дизайн-проектировании?

Выберите один правильный вариант ответа:

- а) конструкторская и технологическая
- б) идеологическая и религиозная
- в) эмоционально-эстетическая и коммуникативная
- г) все ответы не правильные

10. Установите соответствие термина и его определения:

1) материальная культура	а) важнейшая из ценностей человеческого сообщества, его врожденная проектность, которая реализуется в деятельности людей как особый тип мышления и практической работы по формированию среды обитания и жизненных процессов
2) проектная культура	б) включает в себя архитектурные объекты, инженерные сооружения, объекты промышленного производства и предметы быта, произведения пластических искусств
3) духовная культура	в) совокупность знаний, норм морали и права, политических принципов, общественных отношений, произведений различных видов искусства, а также человеческих способностей, реализуемых в практической деятельности; технологий производства и мышления, характеризующих исторически достигнутый уровень в развитии цивилизации

Примерная тематика рефератов

1. Понятия образа, функции, морфологии и эстетической ценности как основополагающие элементы творческой деятельности.
2. Анализ эволюции методов проектирования, от функционализма XX века до современных концепций.
3. Влияния новых технологий на методологию дизайн-проектирования.
4. Специфические методы создания визуальных коммуникаций и брендинга.
5. Анализ подходов к проектированию изделий, от концепции до серийного производства.
6. Этапы творческого процесса в креативных индустриях.
7. Концептуальное проектирование в креативных индустриях.
8. Функциональный подход в современном дизайн-проектировании.
9. Цифровые инструменты и методы их использования для сбора и анализа данных на предпроектном этапе.
10. Современные тенденции использования цвета в разработках проектов для креативных индустрий.
11. Креативные индустрии: история становления и развития.
12. Особенности композиционного формирования объектов дизайна.

13. Методы поиска дизайн-концепции в креативном проектировании.
14. Графические особенности отображения и разработки проектного замысла (ручная и компьютерная графика).
15. Роль творчества в современном обществе.

Примерная тематика творческого задания

1. Применяя творческие приемы и методы, создать эскизную концепцию ребрендинга торговой марки в креативных индустриях.
2. Разработать, описать и доказательно обосновать авторскую имидж-идею на основе актуального события в креативных индустриях.
3. Применяя творческие приемы и цифровые технологии создать эскиз-идею аттрактивного образа для сетевого баннера в креативных индустриях.
4. Используя ранее созданные авторские эскизы, разработать полиформатный сетевой баннер на основе трансформируемой аттрактивной композиции.
5. Разработать презентацию в инфографическом формате на одну из тем:
 - «История успеха известной торговой марки в креативных индустриях»;
 - «История успешного стартапа креативной группы в сфере визуальных коммуникаций»;
 - «Трендовые методы, средства и приемы в современном дизайне визуальных материалов для креативных индустрий».

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

Вопросы к экзамену

(3 семестр, очная форма обучения)

1. Общие теоретические положения и понятийный аппарат творческого процесса.
2. Объективные законы материального мира в контексте проектной деятельности.
3. Система отношений человек-природа, человек-цивилизация, человек – культура в контексте дизайна.
4. Становление дизайна как нового вида проектной деятельности.
5. Отношение дизайна и искусства.
6. Определение дизайна и специфика дизайн-деятельности.
7. Техническая эстетика.
8. Функции дизайна.
9. Теоретико-методологические принципы дизайна.
10. Типы и методы художественного проектирования.
11. Субъект, объект и предмет в дизайн-проектировании.
12. Проблема личности в дизайне.
13. Типология творческой деятельности и классификация видов дизайна.
14. Образ и функция в дизайн-проектировании.
15. Определение вещи в дизайне и её функции.
16. Приемы образной организации проекта.
17. Приемы функциональной организации проекта.

18. Стилль и стилизация в дизайне.
19. Функции ретроспективных стилизаций.
20. Стилизация как средство трансформации национальной культуры.

Вопросы к экзамену (5 семестр, очная форма обучения)

1. Методологические аспекты творческой деятельности в искусственных системах.
2. Принципы и особенности проектирования предметно-пространственной среды.
3. Принципы и особенности проектирования знаково-информационных систем.
4. Дизайн и семиология.
5. Принципы и особенности проектирования процессуальных систем.
6. Специфика виртуального пространства.
7. Специфика проектирования виртуальной среды.
8. Методика проектной деятельности в дизайне.
9. Методика предпроектных исследований.
10. Предпроектный анализ.
11. Структура проектного анализа.
12. Методика формирования проектного решения и художественно-конструкторской проработки.
13. Способы разрешения технических противоречий.
14. Подготовка и систематизация проектной документации.
15. Дизайн-экспертиза проектов и предметных форм.
16. Творческая деятельность в современной культуре.
17. Дизайн в контексте постмодернизма.
18. Проблемы и актуальные тенденции современного дизайна.
19. Национальный дизайн.
20. Задачи и направления развития российского дизайна.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Методология дизайн-проектирования : учебно-методическое пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2023 — Часть 1 : Введение в теорию дизайна — 2023. — 39 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/425918> (дата обращения: 01.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. 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: 01.09.2025). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-7996-3049-2. — Текст : электронный.

4.2. Дополнительная литература

1. Исаченко, В. И. Педагогика творческого образования : учебник / В. И. Исаченко, Е. В. Штифанова, А. В. Киселева ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет им. Н. С. Алфёрова (УрГАХУ). – 2-е изд., перераб. – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2024. – 174 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720087> (дата обращения: 01.09.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0296-1. – Текст : электронный.
2. Корякина, Г. М. Специальный рисунок : методология проектной деятельности в дизайне : [16+] / Г. М. Корякина, Ю. О. Ширеева ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2022. – 105 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700488> (дата обращения: 01.09.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907655-12-6. – Текст : электронный.

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

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	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

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	https://e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Лань	Регистрация через университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	https://urait.ru/	Образовательная платформа Юрайт	Регистрация через университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется

			неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
3.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
4.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ
5.	www.consultant.ru	Российская компьютерная справочно-правовая система	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.