

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 11.05.2022 08:23:17
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

1

МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
« Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра дизайна и технологии изделий легкой промышленности

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

«15» 12

2017 г.

ТВОРЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ДИЗАЙНА

Методические указания
по проведению практических и самостоятельных работ
по дисциплине
для студентов подготовки 29.04.05

Курск – 2017

УДК 687.01

Составитель О.Н. Диева

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент Т.М. Ноздрачева

ТВОРЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ДИЗАЙНА: Методические указания по проведению практических и самостоятельных работ по дисциплине для студентов подготовки 29.04.05/ Юго-Зап. гос.у-нт; сост.: О.Н.Диева., Курск,2017.-17.: ил.15- Библиог.: с. 16

Излагаются проблемы творческой концепции, которая занимает центральное место в проблематике современного дизайна, цели задачи формирования у студентов системного представления о теоретических и практических основах дизайна.

Указывается порядок оформления практических работ.

Предназначен для для студентов направления подготовки 29.04.05»Конструирование изделий легкой промышленности

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать. Формат 60x84 1/16

Усл.печ.л 1.2 Уч.-изд.л 1,0 Тираж 25 экз. Заказ 4781 Бесплатно

Юго-Западный государственный университет

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Цель проведения лабораторных занятий по дисциплине

Освоение практического курса «Творческие концепции дизайна» предполагает цели развития профессиональных навыков конструктора костюма с использованием различных методов проектирования; дизайнерского мышления студентов, формирование профессиональных умений для работы в сфере индустрии моды

Задачи практических занятий по дисциплине

- изучения основ теории и практики системного проектирования костюма;
- освоение студентами понятий творчества, дизайна и художественной культуры при создании моделей одежды;
- развитие навыков восприятия, представления и творческого мышления в поиске объёмно-пространственных форм и колористических решений костюма;
- формирование индивидуального творческого стиля посредством индивидуальной трактовки заданных тем и творческих источников;
- формирование художественной культуры студентов при освоении основополагающих принципов художественного проектирования.

Таблица практических работ

№	Наименование лабораторного занятия	Объем, в час
1	2	3
1	Концепция в дизайне. Основные подходы к проектированию в дизайне. Методы проектирования в дизайне и разработка дизайнконцепций. Влияние концепций искусства XX века на концептуальность проектирования костюма. Разработать мудборд и серию моделей - набросков (5-7) женского костюма на тему "Костюм - арт-объект.	9
2	Экологическая концепция и модные тенденции в дизайне костюма. Разработка моделей одежды на основе изучения экологической проблематики и вторичного использования изделий легкой промышленности	9
3	Экодизайн как актуальная тенденция современной моды. Выявление «эко-тренда» в дизайне современного костюма на основании анализа тенденций моды (выявление взаимосвязей композиционно-конструктивных элементов и средств, которые обеспечили	9

	экологические свойства одежде).	
4	Функционализм как концепция и проектная культура в дизайне. Разработка серии (5-7)моделей одежды с использованием положений концепции функционализма.	9
Итого		36

Темы лабораторных работ

Тема 1. Концепция в дизайне. Основные подходы к проектированию в дизайне. Методы проектирования в дизайне и разработка дизайнконцепций.

Ассоциации: предметные, абстрактные, психологические, ирреальные.

Графическая работа: «Разработать мудборд и серию моделей - набросков (5-7) женского костюма на тему "Костюм - арт-объект.»

(ассоциации по выбору студента)

Анализ информационных источников. Анализ потребительской группы. Выбор творческого источника. Графический анализ источника. Разработка «mood-board». Выбор творческого метода. Выполнение серии эскизов.

Примеры:

Тема 2. Экологическая концепция и модные тенденции в дизайне костюма. Разработка моделей одежды на основе изучения экологической проблематики и вторичного использования изделий легкой промышленности.

Основные этапы проектирования. Художественные системы формообразования в костюме. Предпроектное исследование: анализ и синтез информации как основа проектирования. Проектная идея. Принципы проектирования. *Графическая работа:* «Создание коллекции методом аналогии».

Анализ и выбор творческих источников. Разработка серии эскизов коллекции одежды методом ассоциаций и аналогии. Разработка «mood-board». Выбор средств графической подачи эскизного проекта. Анализ и корректировка графического решения.

Примеры:

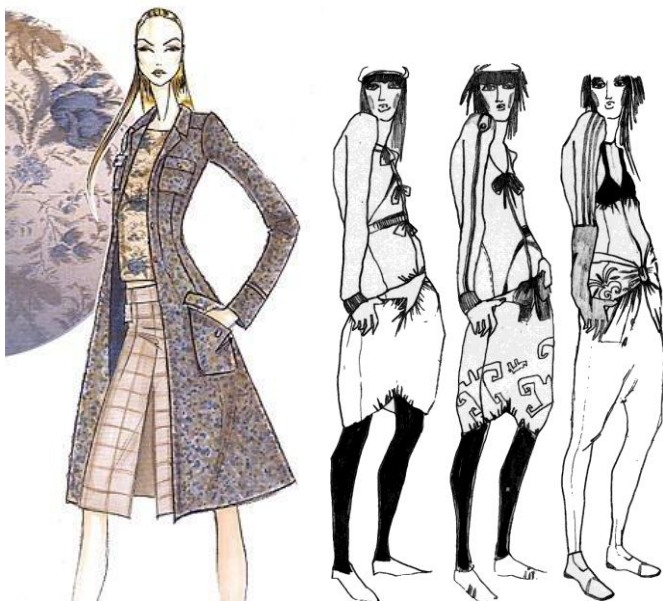

Тема 3. Экодизайн как актуальная тенденция современной моды. Выявление «эко-тренда» в дизайне современного костюма на основании анализа тенденций моды (выявление взаимосвязей композиционно-конструктивных элементов и средств, которые обеспечили экологические свойства одежде)

Графическая работа: «Разработка коллекции на основе бионического метода проектирования»

Разработка серии эскизов коллекции одежды на основе методов инверсии и деконструкции на основе прототипа. Разработка «mood-board». Выбор средств графической подачи эскизного проекта. Анализ и корректировка графического решения. Выполнение эскизного проекта в цвете.

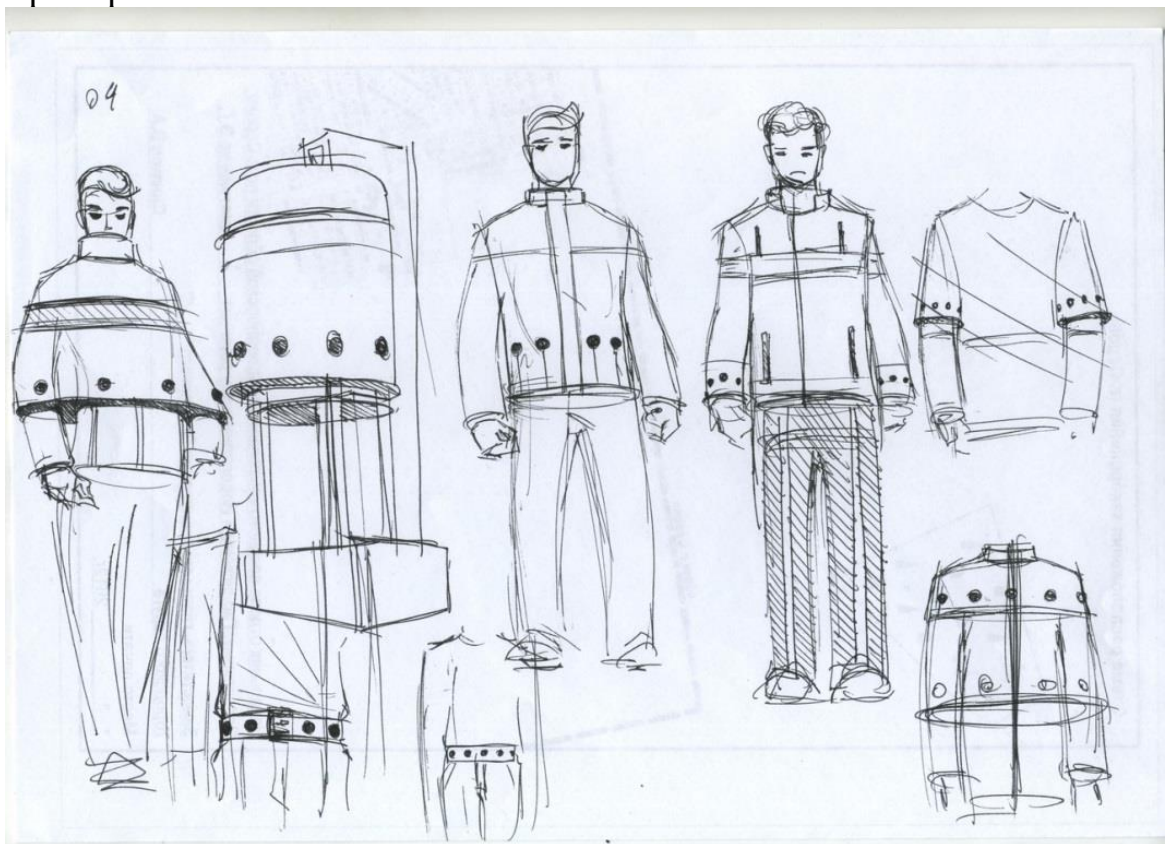
Тема 4. Функционализм как концепция и проектная культура в дизайне.
Комбинаторика - метод формообразования в дизайне
Функционализм «оперирует» определенными приемами комбинирования:
перестановкой, вставкой, группировкой, переворотом, организацией ритмов.

Графическая работа:

Разработка серии (5-7)моделей одежды с использованием положений концепции функционализма.

Выбор потребительской группы. Оценка потребительской группы по основным показателям. Формирование образа потребителя. Разработка концепции коллекции. Разработка «mood-board». Выполнение фор-эскизов.

Примеры:

Темы для самостоятельной работы

Тема 1. Комбинаторные методы проектирования. Кинетизм.

Графическая работа:

1) «Разработка эскиза авторской ткани на основе принципов кинетизма и оптического искусства»

2) «Разработка коллекции из авторской ткани». Декор ткани разработан на основе принципа кинетизма.

Определение этапов морфологического анализа. Выбор модели-аналога. Разработка матрицы идей (6 блоков формата А2). Анализ результатов. Выбор принципа объединения изделий в коллекцию. Формирование коллекции.

Тема 2. Создание безразмерной одежды — комбинаторный метод

Графическая работа: «Разработка коллекции безразмерная одежда»
(ассортиментная, половозрастная группы по выбору студента)

Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине

Самостоятельная работа студента по освоению дисциплины предусматривает подготовку к лабораторным занятиям, выполнение реферативной работы и курсового проекта. Студентом выполняется самостоятельная оценка качества освоения дисциплины и подготовка к промежуточной аттестации.

Перечень тем реферативной работы:

1. Функционализм как глобальная концепция дизайна XX века.
2. Постмодернистская концепция в дизайне костюма.
3. Культурологический анализ вещи.
4. Исследование смысловой структуры вещи (мужской деловой костюм).
5. Исследование смысловой структуры вещи (мужской костюм в стиле «casual»).
6. Исследование смысловой структуры вещи (пальто «редингот»).
7. Функции дизайна в бытии.
8. Антропометрические функции дизайна.
9. Функции дизайна в системе культуры.
10. Знаковая функция костюма.
11. Понятие творческой концепции в дизайне.
12. Концептуализм в дизайне костюма.
13. Концептуальный дизайн Йоджи Ямамото.
14. Гуманитарно-экологическая ориентация дизайна.
15. Эвристика как метод продуктивного творческого мышления.
16. Метод ассоциаций в дизайне костюма.
17. Метод аналогий в дизайне костюма.
18. Комбинаторный метод в дизайне костюма.
19. Модульный метод проектирования.
20. Метод деконструкции в дизайне костюма.

Методические указания выполнению реферата

В курсе данной дисциплины студенты выполняют реферат по разработке перспективной коллекции моделей одежды. Целью выполнения данного учебного проекта является освоение методики системного исследования, как логической организации идей при проектировании костюма. Работа выполняется в соответствии с типовой дизайн программой, включающей следующие этапы:

- формирование задания на проектирование, предпроектное исследование,
- поиск идеи, формирование концепции, сбор банка идей, - разработка идеи, эскизный проект, - конструкторско-технологический проект, - выполнение коллекции в материале,
- оформление проектной документации.

Для выполнения данного проекта содержание дизайн-программы конкретизируется преподавателем в соответствии с целью проекта и применением метода разработки идеи. Процесс проектирования охватывает этапы от научно-исследовательской работы, выработки концепции и формирования идеи коллекции до наработки банка идей и формирования рациональной коллекции изделий. Методом морфологического анализа осуществляется выполнение логических рядов эскизов моделей образующих банк идей.

Содержание дизайн – программы включает следующие этапы:

1. Определение целевой потребительской группы, для которой проектируется коллекция моделей одежды.
2. Определение функционального и стилового предназначения изделий, проектируемой коллекции.
3. Формирование концепции коллекции, отражающей создаваемый образ потребителя. Формулировка девиза, слогана.
4. Выбор творческого источника, аналога или прототипа костюма в качестве творческого источника. Выполнение графического и композиционного анализа.
5. Составление матрицы морфологических признаков исследуемого аналога. Разработка банка идей проектного решения.
6. Анализ функциональной ценности полученных вариантов.
7. Выбор наиболее рациональных решений. Формирование коллекции.
8. Выбор конструкторско-технологического решения.
9. Выполнение коллекции моделей одежды в материале.
10. Эскизная разработка знаков визуального дизайна.

Цель выполнения курсового проекта: на основе теоретических знаний и практических навыков, полученных в ходе выполнения лабораторных работ самостоятельно освоить процесс дизайн-проектирования.

Перечень тем рефератов:

1. Разработка перспективной коллекции моделей женской молодежной одежды в стиле хай-тек.

2. Разработка перспективной коллекции моделей женской одежды в этническом стиле.
3. Разработка перспективной коллекции моделей женской одежды в романтическом стиле.
4. Разработка перспективной коллекции моделей женской одежды из шелковой ткани.
5. Разработка перспективной коллекции женских летних комплектов.
6. Разработка перспективной коллекции моделей женской одежды в стиле кежуал.
7. Разработка перспективной коллекции моделей женской деловой одежды для офиса.
8. Разработка коллекции мужской одежды для летнего отдыха.
9. Разработка коллекции мужских комплектов в стиле кежуал.
10. Разработка коллекции моделей одежды в стиле хиппи.
11. Разработка перспективной коллекции молодежных курток из искусственного меха.
12. Разработка перспективной коллекции молодежных авангардных комплектов.
13. Разработка перспективной коллекции молодежных плащей «тренчкот».
14. Разработка авангардной коллекции моделей одежды в стиле «ми-литари».
15. Разработка коллекции моделей одежды для подростков в спортивном стиле.
16. Разработка коллекции молодежной одежды с элементами спортивной символики.
17. Разработка перспективной коллекции моделей детской одежды из трикотажного полотна в спортивном стиле.
18. Разработка перспективной коллекции моделей детской одежды в этническом стиле.
19. Разработка коллекции молодежной одежды для выпускного бала.
20. Разработка коллекции одежды для обслуживающего персонала (библиотеки, магазина, кафе, спорт-клуба и т.д.).

Примерные темы эссе:

1. Концепция в дизайне. Раскрытие понятия "концепция" как, основной идеи и смысловой направленности целей и задач дизайн-проектирования.
2. Основные подходы к проектированию в дизайне.
3. Дать характеристику ценностному подходу к проектированию.
4. Дать характеристику системному подходу к проектированию.
5. Дать характеристику средовому подходу к проектированию.
6. Влияние концепций культуры XX века на концептуальность проектирования в дизайне костюма.

7. Функционализм как концепция и проектная культура в дизайне.
8. "Новый дизайн" как концепция и проектная культура в дизайне постмодернизма.
9. Экологическая концепция в дизайне костюма.
10. Методы проектирования в дизайне и разработка дизайн-концепций.
11. Метод модульного проектирования.
12. Комбинаторика как метод дизайн-проектирования.
13. Механизмы реализации авторской концепции в дизайне костюма.
14. Мода XX века и концептуальный дизайн костюма.
15. Мода XXI века и концептуальный дизайн костюма.

Основная и дополнительная литература

1. Диева, Ольга Николаевна. Геппа, Наталья Викторовна. Разработка коллекций моделей одежды [Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 132 с.
2. Будникова, Ольга Владимировна . Художественно-графическая композиция [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Будникова ; Курский государственный технический университет. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 118 с.
3. Будникова, О. В . Искусство костюма: история и современность [Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 252 с.
4. Будникова, О. В. Искусство костюма: история и современность [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов, обучающихся по направлениям 262200 «Конструирование изделий лёгкой промышленности», 072700 «Искусство костюма и текстиля»] / О. В. Будникова ; Юго-Западный гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 251 с. : ил. - Библиогр.: с. 214 – 216.

Доп. лит.

1. Плаксина, Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст] : учебное пособие / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с.
2. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 с.
3. Балдано, И. Ц. Мода XX века [Текст] : энциклопедия / И. Ц. Балдано. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 399 с.
4. Степучев, Р. А. Стилистика костюма (семиотический аспект) [Текст] : учебное пособие / Р. А. Степучев. - М. : МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2005.

- 320 с.

Перечень метод. Указаний

1. Композиция костюма [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов специальности 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»/ Юго-Западный государственный университет ; ЮЗГУ ; сост. О. Н. Диева. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 30 с.
2. История костюма и моды [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ и научных исследований для студентов направления подготовки бакалавриата высшего профессионального образования 262200.62 «Конструирование изделий лёгкой промышленности» (профиль «Конструирование швейных изделий») / Юго-Западный государственный университет, Кафедра дизайна и технологии изделий л.гкой промышленности ; ЮЗГУ ; сост. О. В. Будникова. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 99 с.