

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТИТУТ

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор Ясменко М.К.

«_____» _____ 2017 г.

Кафедра Гуманитарных и социально-экономических дисциплин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Творческие концепции и стили в дизайне

Рекомендуется для подготовки направления

54.04.01 Дизайн

Графический дизайн

Дизайн среды

Дизайн костюма

Магистр

Форма обучения *(очно-заочная)*

МОСКВА – 2017

Программа
составлена: _____

В соответствии с требованиями Федерального Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки

54.04.01 Магистр

Графический дизайн
Дизайн среды
Дизайн костюма

ПРОГРАММА:

Одобрена на заседании кафедры Гуманитарных и социально-
экономических дисциплин

Протокол № 1 от «28» августа 2017 г.

Зав. кафедрой _____

Т.А. Чикаева

Рабочая учебная программа рекомендована к использованию Ученым
Советом Московского художественно-промышленного института

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г.

Председатель Ученого Совета _____ / А.А. Егоров А.А./

УВО МХПИ, 2017 г.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели

освоения дисциплины «Творческие концепции и стили в дизайне»;

- формирование творческого мышления, объединение знаний основных законов, приёмов и методов создания художественного образа в определённом стиле с дальнейшим выполнением дизайн-проекта;
- формирование умения управления творческим процессом на основе знаний психологии творчества, стимулировать и развивать творческое начало для создания оригинальных дизайн-проектов;
- свободно владеть на практике приёмами стилизации, создавать собственные стили и образы дизайн-продукта.

Задачи

- освоить алгоритмы решения творческих задач при разработке идей-концепций дизайн-проектов;
- сформировать принципы творческого мышления как необходимого качества профессионала в области дизайна;
- исследовать и проанализировать исторические, авторские, фирменные, художественные стили как основу для применения на практике их в качестве творческого источника для создания оригинальной дизайн-концепции.

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.

Согласно ФГОС и ООП «Дизайн» дисциплина «Творческие концепции и стили в дизайне» входит в Блок 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной вариативной части.

До освоения дисциплины «Творческие концепции и стили в дизайне» должны быть изучены такие дисциплины как «Философские проблемы дизайна, науки и техники», «История, методология и актуальные проблемы дизайна» и приступить к формированию компетенции ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Творческие концепции и стили в дизайне» могут быть использованы в процессе освоения дисциплин профессионального профиля, прохождения практик, написании магистерской диссертации и выполнения НИР.

3. Требования к уровню освоения дисциплины «Творческие концепции и стили в дизайне»

В процессе освоения дисциплины у студента развиваются следующие компетенции:

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-6).

В результате обучения студент должен:

Знать:

- психологию творчества и особенности творческого мышления;
- художественное творчество как необходимый элемент развитого интеллекта;
- принципы развития творческого потенциала дизайнера;
- социокультурные и социально-психологические основы дизайн-проектирования;
- место и значение творческой концепции при проектировании дизайн-продукта;
- исторические, авторские, художественные, фирменные и корпоративные стили в дизайне

Уметь:

- формулировать творческую идею-концепцию на основе проведённого исследования и анализа информации;
- ориентироваться в специальной литературе;
- применять на практике психологические приёмы и методы стимулирования творческой деятельности;
- выявлять основные элементы стилей с целью использования их при визуализации дизайн-проекта

Владеть:

- навыками научно-исследовательской и творческой деятельности в области дизайна;
- навыками использования психологических методов для стимулирования творческого потенциала при работе над дизайн-проектом;
- использованием исторических, авторских, художественных, фирменных стилей для решения дизайнерских задач в области создания новых оригинальных дизайн-объектов.

Форма аттестации – дифференцированный зачёт

IV. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общий объём дисциплины – 2 зачётные единицы

Предусмотрены лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. Все семинары проводятся в интерактивной форме.

Содержание дисциплины**Тема 1. Психология творчества. Творческое мышление.**

Психология творчества как междисциплинарная область знания. Подходы к творчеству в различных науках. Предмет психологии творчества, задачи и функции дисциплины. Роль психологии творчества в современной науке и практике. Значение психологии творчества для дизайна. Понятие творчества.

Сущность творчества. Критерии оценки творчества. Творческий процесс. Творческая идея. Продукт творчества. Творчество и инновации. Деятельностные критерии творчества. Социальные критерии творчества. Творчество и традиции. Творчество и эталоны. Творчество и риск. Социокультурные подходы к оценке риска. Взаимосвязь продуктивных и репродуктивных компонентов в деятельности дизайнера.

Понятие творческого мышления. Исследования творческого мышления в различных школах и направлениях психологии. Понятие творческой задачи. Процесс творческого мышления. Стадии творческого мышления. Понятие инсайта. Исследование творческого мышления в современной психологии. Понятийные и логические основы творческого мышления. Виды мышления и творческий процесс. Наглядно-действенное мышление. Значение творческого мышления в деятельности дизайнера. Перцептивные основы творчества. Ощущение и восприятие, их роль в творческих процессах. Понятие образа. Художественный образ в творческом процессе. Цветоощущение, его роль в творчестве. Мотивационно-личностные основания образности в творчестве. Установки и иллюзии восприятия, субъективная трансформация образа как механизмы творческого процесса. Перцептивные основы деятельности дизайнера.

Тема 2. Художественное творчество. Основные принципы творческой личности

Понятие художественного творчества. Концепции художественного творчества в психологии и других науках. Психология искусства Л.С.Выготского. Искусство и игра. Виды художественного творчества и их значение в жизни человека. Арт-терапия. Системный подход к художественному творчеству. Психологические, эстетические, социоантропологические критерии оценки художественного творчества. Творчество как процесс. Значение понятия «деятельность» в психологии для анализа процессуальных аспектов творчества. Цели и задачи творческой деятельности. Интеллектуальная и проблемная насыщенность творческой деятельности. Творческие стратегии и их виды. Творческие поступки. Значение творческой деятельности в жизни человека.

Творческая личность. Понятие творческой личности. Концепции творческой личности в психологии. Критерии личностного творчества. Индивидуально-характерологические особенности творческой личности. Гениальность как социокультурный феномен. Воспитание творческой личности.

Воображение и его роль в творческом процессе. Виды воображения. Творческое воображение, его критерии и роль в жизни человека. Методы развития творческого воображения. Понятие фантазии, роль фантазий в жизнедеятельности человека и общества. Фантазии и истинность. Фантазии и наука. Соотношение фантастического и реального в творческой деятельности.

Тема 3. Дизайн как вид творчества. Социокультурные аспекты творчества дизайнера. Естественное и целенаправленное развитие творческого потенциала

Концепции сущности дизайнерской деятельности в различных науках. Творческие аспекты дизайна. Дизайн и художественное творчество. Дизайн как конструктивная творческая деятельность. Системность творческих и прагматических аспектов в дизайне. Методология качественного анализа и ее применение в практике дизайна. Аспекты качества предмета дизайна, их иерархичность и взаимозависимость. Основные этапы творческого процесса в дизайне. Способности к дизайну и их развитие.

Понятие культуры и субкультуры. Культурная среда и ее роль в развитии творчества. Типы культур и их влияние на творческий процесс. Значение ценностей, мифов и ритуалов культуры в развитии творчества. Культурные установки и их роль в творческом процессе. Межкультурное взаимодействие в современном мире и его влияние на развитие творчества. Проблема понимания в творчестве и ее социокультурные аспекты.

Развитие творческого потенциала личности в онтогенезе. Способность к творчеству в определенной сфере профессиональной деятельности – «специализированная» креативность. Отказ от подражания, переход к собственным оригинальному творчеству, отход от культурных стереотипов.

Целенаправленное развитие творческих способностей. Факторы, способствующие развитию креативности. Методы и принципы развития творческого потенциала. Пути управления творчеством. Коллективное творчество и методы коллективного творчества.

Тема 4. Идея и творческая концепция. Стили в дизайне

Определение идеи и определение творческой концепции. Методика разработки идеи-концепции. Приемы, используемые в проектной деятельности для создания оригинальной дизайнерской идеи-концепции. Метод "инверсии" (перестановки слагаемых). Прием "проектирование в воображаемых условиях", когда реальные обстоятельства работы объекта условно подменяются неожиданными решениями. Приемы разложения проектной задачи на самостоятельные фрагментарные действия с последующим сведением отдельных результатов в единую цепочку подкрепляющих друг друга предложений, варианты эвристических, нацеленных на изобретение нового, аналогий и другие.

Определение стиля. Стил и стилевое единство. Элементы стиля. Исторические стили. Современные стили в дизайне интерьера, одежды, графики. Индивидуальные стили дизайнеров и художников.

Стилизация. Исторические стили как аналог для современного дизайн-проектирования. Этнические стили. Бионические стили. Классические стили. Профессиональные стили. Влияние музыкальных и литературных стилей на создание стиля в дизайне. Влияние образов известных выдающихся людей, литературных и киногероев на создание новых стилей в дизайне.

Создание нового стиля от: фактуры и новых свойств материала, конструкции вещи. Стил-ассоциация. Стил в цвете. Стили субкультур. Имидж и стил.

Понятие фирменного стиля. Особенности проектирования и предпроектного исследования при создании идеи-концепции фирменного стиля. Маркетинговые исследования при создании фирменного стиля. Фирменный стил как совокупность универсального дизайнерского проектирования, охватывающего все направления дизайна: от графического дизайна до дизайна среды.

Фирменный стиль как элемент имиджа организации и её репутации.

Фор-эскизы и фор-проект. Поисковый рисунок и набросок. Использование традиционные проектно-графические средств: рисунков или набросков для фиксации на бумаге первоначальной идеи будущего дизайнерского произведения. Поиск и отбор оптимального варианта, оттачивания в многочисленных эскизах его узлов и деталей. Поиск формы будущего изделия. Основной инструмент - поисковый рисунок. Введение в процесс графического поиска изображения человека для антропометрического обоснования проектируемого изделия. Эскизы, наброски как самостоятельная художественную ценность и законченное художественное произведение.

Графические приемы типа “снятая крыша” (если речь идет об интерьере), “открытая структура” или “взорванный вид”, (если объектом дизайнерского проектирования является элемент предметной среды – например, бытовой прибор) и т.д.

Видеолента – взаимосвязанные графические изображения. Графические законченные детально проработанные эскизы – «Эскизный проект».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам усвоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Магистрант, выполнивший эссе, реферат или проект, защищает его в присутствии преподавателя и сокурсников. В течение семестра выставляются рейтинговые баллы за выполнение каждого этапа задания по разработке оригинальных творческих концепций и скетч-проектов с использованием различных стилей. Проводятся:

- предпроектные исследования
- поиски и выработка дизайн-концепции
- клаузуры, эскизы идеи
- экспозиционный материал: графические демонстрационные листы, презентации, макеты
- кафедральный просмотр
- реферативный, иллюстрированный отчёт, графическая или мультимедийная презентация, эссе, рефераты, курсовые дизайн-проекты.

Дифференцированный зачёт.

Темы для эссе и рефератов.

1. Развивающий эффект произведений изобразительного искусства.
2. Восприятие архитектуры как способ регуляции эмоционального состояния.
3. Опыт восприятия литературного творчества как тренинг личностного роста. Проза. Поэзия.
4. Психотерапевтические возможности библиотерапии.
5. Музыка и ее возможности в регуляции эмоционального состояния человека.
6. Прикладное художественное творчество как способ саморегуляции и самореализации.
7. Развитие творческого мышления.
8. Анализ отражения феномена личностного роста в художественной литературе на примере конкретных произведений.
9. Психологический анализ влияния предметов изобразительного творчества на психическое состояние человека

Примерный список вопросов:

1. Предмет психологии творчества и его определения с точки зрения основных психологических школ и направлений.
2. Из истории античного и ренессансного понимания творчества. Система идей о творчестве в трудах С. Л. Рубинштейна.
3. Психоаналитические акценты в понимании творчества и творческой личности.
3. Гештальт-психология о творчестве в образах и продуктивном мышлении.
4. Психологические условия творчества.
5. Этапы творческого процесса.

6. Единство сознания и бессознательного в творчестве.
7. Психологическое определение субъекта творчества.
8. Изменения субъекта и объекта в динамике творчества.
9. Отличительные признаки творческой деятельности.
10. Понятие творческого продукта.
11. Типология творческой деятельности. Понятие творческой самостоятельности.
12. Свойства и качества творческой личности.
13. Архетипы творческого начала личности.
14. Творческое отношение личности к жизни и жизнь как творчество.
15. Типы творческих достижений выдающихся личностей.
16. Творческая самоактуализация и самотворчество личности.
17. Творчество в сферах побуждений, переживаний, воображения и мышления личности.
18. Роль рефлексии в личностной детерминации творчества.
19. Творческое деяние, поступок, влияние.

Задания для практических работ:

- скетч - проект в историческом стиле;
- скетч – проект в авторском стиле выдающегося дизайнера (Шанель, Диор, Мальдонадо, Райт и т.п.), но в другом направлении дизайна. Например: интерьер гостиной в стиле Шанель, костюм в стиле Райта...;
- скетч-проект в стиле известного художника или художественного направления;
- скетч-проект в стиле этнической культуры или субкультуры/контркультуры.

В МХПИ применяется рейтинговая система оценки по дисциплине. Количество баллов по дисциплине история распределяется следующим образом

работа в аудитории (посещение лекций, семинаров, подготовка к семинарам, участие в работе круглых столов, научных конференция, дискуссиях, мозговом штурме)	до 55 баллов
выполнение заданий	до 30 баллов
ответ на зачёте	до 15 баллов

Полученная оценка в 100 балльной системе переводится по следующей схеме.

0-50	не зачтено
51-100	зачтено

Студент, получивший 51 балл и более, признаётся освоившим дисциплину «Творческие концепции и стили в дизайне» в объёме 2 зачётных единиц.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

Марусева И. В. Мишень вкуса : аксиомы и структура арт-маркетинга; графический дизайн и креатив; рекламные арт-мемы; творческий метод создания рекламы «Золотое сечение»: монография. М. Директ-Медиа, 2016. 305 с. Режим доступа <http://www.knigafund.ru/books/183947>

Сложеникина Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна: учебное пособие. М. Флинта, 2014. — 368 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.knigafund.ru/books/175769>

Дополнительная литература:

Бердяев Н.А. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. - М.: Фолио-Аст, 2002.

Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М. 2002.

Гёте. Чехов. К психологии мысли и творчества. ЛКИ (Из наследия мировой психологии), 2008

Гройсман А. Л. Личность. Творчество. Регуляция состояний. М. 1998.

- Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии. М. 2001.
- Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости
- Калошина И.П. Психология творческой деятельности. 3-е изд., перераб.и доп. Издательство журнала «Юнити», ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
- Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. - М.: Аспект Пресс, 2004
- Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: Подходы, диагностика, система занятий/ Л.Д. Лебедева. – СПб.: Речь, 2003
- Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество. - М.: Изд-во МПСИ, 2003
- Мода и стиль. Энциклопедия. Аванта. 2002.
- Николаенко Н.Н. Психология творчества. Речь, СПб., 2005 – 277 с.
- Овсянко-Куликовский Д.Н. Вопросы психологии творчества: Пушкин. Гейне
- Оганесян Н.Т. Практикум по психологии творчества. МПСИ (Библиотека психолога), 2007.
- Подьяков А.Н. Тест творчества – «синяя птица» психологии // Знание – сила. 2003. № 5. С. 101-104.
- Пономарев Я. А. Психология творчества. М. 1999.
- Психология творчества. Школа Я.А. Пономарева/Под ред. Д.В.Ушакова.
- Пурнис Н. Арт-терапия. Искусство архитектуры: практикум/Н.Пурнис; вступ. ст. В.А. Свенцицкой. – СПб.: Соларт, 2005. 140 с.
- Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 2001.
- Стефан Кэлоуэй. Элементы стиля. Издательство: Магма. 2010
- Ушаков Д.В. Я.А. Пономарев. Трагизм творчества//Выдающиеся психологи Москвы / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Ярошевского. - М.: ПИ РАО, МГППУ, 2007. С.417-423.
- Щебланова Е.И. Теория и тесты творческого мышления Е.П. Торренса/ Психологическая диагностика. - 2004. - №11. - С. 3-20
- Элис Туэмлоу. Графический дизайн: фирменный стиль. Новейшие технологии и креативные идеи. Астрель, АСТ. 2006
- Интернет ресурсы
- <http://enidtp.ru/>
- <http://www.mgudt.ru/naukan/nti/ionz/dit/index.aspx>
- <http://homesoftlab.ru/design/design/>

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Образовательные технологии

Условием эффективного усвоения содержания курса является обязательное сочетание теоретических занятий с практическими занятиями, на которых отрабатываются приёмы использования психологических методов повышения творческого потенциала при создании креативной дизайн-концепции. Отрабатываются навыки использования различных стилей при разработке дизайн-продукта и навыки применения стилизации.

При изучении дисциплины «Творческие концепции и стили в дизайне» применяются инновационные образовательные технологии:

- самостоятельные доклады-презентации студентов, практические занятия в форме дискуссий и мини-конференций на заданную тему;
- экспертно-аналитическая работа с визуальным материалом, работа в малых группах.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает подготовку тематических докладов; практическую работу с основной и дополнительной литературой, поиск новейшей научной информации в сети Интернет. На основе данных инновационных образовательных технологий у студентов формируются профессиональные навыки и умения.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 78% аудиторных занятий.

Также используются психологические методы для работы в группе: мозговой штурм, синектика, маевтика, индуцирование психоинтеллектуальной деятельности и др.

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходим пакет прикладных программ Microsoft Office.

Обучающийся обеспечивается доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам данных
<http://www.knigafund.ru>

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: Аудитория для лекционных и семинарских занятий, оснащённая компьютером и проектором

Место нахождения аудитории: 127006 Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 14, стр.4

ТРЕБОВАНИЕ К НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Квалификация научно-педагогических работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 года № 1 н и профессиональными стандартам (при наличии).