

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет» (ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
ФАКУЛЬТЕТ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Кафедра визуальных коммуникаций и дизайна в рекламе

ЭВОЛЮЦИЯ МОДЫ И СТИЛЯ В ИСКУССТВЕ, ДИЗАЙНЕ И МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»

Стилеобразование визуальных коммуникаций

Уровень высшего образования: *магистратура*

Форма обучения: *очная, очно-заочная, заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2026 г.

Эволюция моды и стиля в искусстве, дизайне и маркетинговых коммуникациях
Рабочая программа дисциплины

Составители:

канд. иск. Т.А. Петушкова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

№ 1 от 07.11.2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	6
2. Структура дисциплины.....	7
3. Содержание дисциплины.....	8
4. Образовательные технологии.....	9
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	9
5.1. Система оценивания.....	9
5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине.....	11
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	13
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	14
6.1. Список источников и литературы.....	14
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	16
6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	16
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	16
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	17
9. Методические материалы.....	19

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование у обучаемых комплексного представления о развитии моды и стиля в контексте искусства, дизайна и маркетинговых коммуникаций, а также развитие навыков анализа и прогнозирования. Дисциплина направлена на развитие критического осмысления культурных кодов, понимание процессов эволюции моды и создание авторских подходов к проектированию визуальных коммуникаций.

Задачи дисциплины:

- Изучение фундаментальных категорий и законов эволюции моды и стиля, раскрытие природы и динамики стилевых изменений в контексте временных циклов и инновационных преобразований;
- Освоение методик аксиологического анализа моды и стиля, направленного на понимание ценностей, смыслов и культурных кодов, формирующих модные предпочтения;
- Формирование компетентности в применении современных парадигм дизайн-мышления (когнитивной, аксиологической, синергетической), позволяющей глубже проникнуть в механизмы принятия эстетических решений;
- Создание аналоговой базы классических и крупных исторических стилей, выявление общих формообразующих признаков и уникальности каждого исторического этапа;
- Обучение разработке эффективных методов анализа и прогнозирования модных трендов, способствующих созданию индивидуализированных и устойчивых решений в проектировании визуальных коммуникаций;
- Формированию творческого подхода к созданию концепций эффективной визуальной коммуникации.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
<p>ПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать креативные концепции маркетинговых коммуникаций, демонстрируя глубокую осведомленность в актуальных трендах, стилистических особенностях и культурных кодах.</p>	<p>ПК-2.1. Анализирует актуальные тренды и изучает культурные коды, необходимые для разработки креативных концепций маркетинговых коммуникаций.</p> <p>ПК-2.2. Формирует аналоговые базы и ментальные карты, содержащие визуальные образы, культурные знаки и символику, служащие основой для разработки уникальных и творческих решений в маркетинговых коммуникациях.</p> <p>ПК-2.3. Определяет стилистические особенности проектируемых маркетинговых коммуникаций,</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Природу и происхождение культурных кодов, трендов и стилистических особенностей; • Классификацию трендов и стилей по эпохам и регионам; • Возможности совмещения культурных и стилистических признаков в проектах маркетинговых коммуникаций; • Законы композиции и принципы формообразования; • Этапы развития визуальных традиций в разных культурах; • Современные цифровые технологии и информационные системы для проектирования

	<p>соответствующий образом выбирая графические и композиционные решения.</p> <p>ПК-2.4. Создает оригинальные проекты в области маркетинговых коммуникаций, используя современные инструменты проектирования и объективно оценивая качество выполненной работы.</p>	<p>маркетинговых коммуникаций.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> Анализировать тренды, культурные коды и стилистические особенности; Создавать аналоговые базы и ментальные карты для визуальных решений в маркетинговых коммуникациях; Применять графические и композиционные приемы; Использовать современные цифровые инструменты и технологии; Оценивать качество и совершенствовать визуальные концепции маркетинговых коммуникаций. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> Методами анализа трендов, культурных кодов и стилистических особенностей; Способами создания аналоговых баз и ментальных карт; Графическими и композиционными техниками; Практическими навыками работы с цифровыми инструментами проектирования маркетинговых коммуникаций.
<p>ПК-4. Способен проектировать и внедрять конкурентоспособные решения в области визуальной коммуникации, отвечающие международным стандартам и адаптированные к местным рынкам.</p>	<p>ПК-4.1. Разрабатывает концепции визуальной коммуникации, соответствующие современным требованиям и стандартам качества.</p> <p>ПК-4.2. Применяет современные инструменты и технологии для создания и презентации визуальных решений в маркетинговых коммуникациях.</p> <p>ПК-4.3. Проводит экспертизу визуальных решений на предмет</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> Основы методов проектирования визуальных коммуникаций и идентификации; Основные этапы и принципы разработки дизайн-концепций маркетинговых коммуникаций; Современные инструменты и технологии визуализации; Нормы международного и отечественного стандарта в системах визуальной коммуникации; Аспекты кросс-культурной

	<p>соответствия стандартам и обеспечению единого стиля в маркетинговых коммуникациях.</p> <p>ПК-4.4. Адаптирует визуальные решения к местным рынкам и кросс-культурным особенностям, обеспечивая соответствие предпочтениям и ожиданиям целевых аудиторий в маркетинговых коммуникациях.</p>	<p>адаптации визуальных решений.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разрабатывать актуальные концепции маркетинговых коммуникаций, удовлетворяющих ожиданиям и требованиям целевой аудитории; • Использовать профессиональные инструменты и технологии для создания визуальных решений; • Проводить экспертизу визуальных решений на предмет актуализации соответствия предпочтениям и ожиданиям целевых аудиторий в маркетинговых коммуникациях. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Методами разработки концептуального дизайна в маркетинговых коммуникациях; • Инструментами и технологиями визуализации и проектирования; • Практическими навыками адаптации элементов и контролю качества визуальных решений в маркетинговых коммуникациях.
--	---	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части базовых дисциплин учебного плана.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Визуальная культура XX – XXI вв.: подходы и интерпретации», «Технологии рекламы и связей с общественностью в различных сферах деятельности», «Разработка и продвижение контента», «Разработка и реализация коммуникационной стратегии», «Стилеобразующие визуальные аспекты печатной и наружной рекламы», «Архитектура индивидуального и корпоративного стилей».

Освоение дисциплины «Эволюция моды и стиля в искусстве, дизайне и маркетинговых коммуникациях» будет необходимо при изучении дисциплин: «Технологии стилеобразующей визуализации коммуникаций», «Проектирование айдентики», «Визуальная культура XX – XXI вв.: подходы и интерпретации», «Стилеобразующие визуальные аспекты печатной и наружной рекламы», «Архитектура индивидуального и корпоративного стиля», включая прохождение производственной практики и защиту выпускной квалификационной работы.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	12
1	Семинары/лабораторные работы	18
Всего:		30

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 78 академических часа(ов).

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	12
1	Семинары/лабораторные работы	16
Всего:		28

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 80 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	4
1	Семинары/лабораторные работы	4
Всего:		8

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часа(ов), на контроль – 4 академических часов.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Основы теории моды и стиля. Введение в дисциплину	Базовые категории: мода, стиль, дизайн, визуальная коммуникация. Закономерности стилевых изменений: цикличность, повторяемость, эволюция и революция. Аксиологический анализ моды и стиля: ценности, смыслы, культурные коды. Ведущие исследователи: Мишель де Серто, Жан Бодрийяр, Ролан Барт, Фредерик Липовецки, Жак Лакан, Умберто Эко. Парадигмы дизайн-мышления: когнитивный, аксиологический, синергетический подходы. Институты моды и прогнозирование трендов.
2.	Первоосновы визуальной культуры	Изучение целостных художественных направлений великих исторических стилей: Древний Египет, Месопотамия, Арабский мир, Древняя Греция, Древний Рим. Анализ универсальных формообразующих решений. Создание ментальных карт.
3.	Большие стили Нового времени	Анализ эстетических и формальных характеристик: Ренессанс, барокко, рококо, классицизм, ампи́р, модерн. Принципы формообразования и композиционные приёмы.
4.	Стили индустриальной эпохи	Влияние индустриализации на формирование новых стилевых направлений, массовое производство и унификацию визуального языка. Эkleктика и стилевые направления XX в.
5.	Постмодернизм и метамодернизм: деконструкция, гибридизация и новые ценности	Постмодернистская эстетика: Деконструкция, ирония, цитатность, эkleктика, плюрализм. Влияние постмодернизма на моду, стиль и визуальную культуру. Метамодернистская эстетика: Баланс между иронией и серьёзностью, гибридизация, поиск подлинности и эмоциональной глубины. Влияние новых цифровых технологий и инноваций на моду и стиль. Осознанное потребление, биоматериалы, переработка, циклическая экономика, устойчивые технологии. От трендов к персонализации и устойчивым решениям. Сценарии трансформации индустрии моды и дизайна.
6.	Концептуальные подходы актуального формообразования	Аналитика трендов и формирование аналоговой базы. Метод структурированного шага: фрактальная гармонизация элементов визуальной коммуникации. Пространственно-временная синергетическая система колористического формообразования. Разработка собственных концепций и внедрение их в авторский проект СВК.

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Организация учебного процесса по дисциплине осуществляется на основе общих принятых академических требований, а также рейтинговой оценки знаний и умений студентов. Этот подход направлен на повышение уровня преподавания и усвоение знаний студентами, на повышение точности и дифференцированности и оценке результатов учебной деятельности обучаемых. Итоги промежуточной аттестации студентов (аттестован/ не аттестован) подводятся на основе различных критериев: посещаемости студентами лекционных и практических занятий, содержания и активности их выступлений на семинарах, а также по результатам отчетности студентов о различных формах самостоятельной работы.

Форма итоговой аттестации: Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 1 семестре.

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации

Курс считается сданным, если учащийся выполняет предложенное практическое задание, уверенно отвечает на вопросы и владеет специальной терминологией.

Для получения зачета студент должен представить:

- Презентацию итогового задания, сопроводив её устным докладом;
- Портфель выполненных работ по отдельным модулям курса (при наличии обязательных домашних заданий или промежуточных проектов).

Задания для итоговой аттестации:

Итоговое задание

Часть I. Семиотический анализ исторических стилей

Задача:

Подготовить презентацию, содержащую семиотический анализ трех исторических стилей, выбранных обучаемым индивидуально по категориям: большой стиль Нового времени, стиль индустриальной эпохи и стиль постмодернизма/метамодернизма. Для каждого стиля составить ментальную карту и проанализировать культурные коды, визуальные составляющие и семиотические смыслы.

Порядок выполнения задания:

1. Выбор стилей:

Выберите один стиль из каждого периода:

- Большой стиль Нового времени (например, Ренессанс, барокко, рококо, классицизм);
- Стиль индустриальной эпохи (например, ар-нуво, функционализм, конструктивизм);
- Стиль постмодернизма или метамодернизма (например, поп-арт, деконструктивизм, хайтек, киберпанк).

2. Семиотический анализ:

Для каждого выбранного стиля провести семиотический анализ, раскрывая:

- Культурная символика,
- Визуальные компоненты (форма, линия, цвет, фактура),
- Ассоциативные ряды и семантическое наполнение.

3. Ментальная карта:

- Схема, отражающая культурные и визуальные элементы каждого стиля. (архитектуру, искусство, литературу, музыку, бытовые предметы и другие визуальные проявления).

Часть II. Аналитика и прогнозирование будущих визуальных форм

Задача:

Проанализировать современные тренды и сделать прогноз визуальных форм ближайшего будущего, уделяя внимание технологиям, экологии и социокультурным изменениям.

Порядок выполнения задания:

1. Сбор и анализ данных:

- Актуальные тренды (VR, AR, AI, биотехнологии, устойчивость);
- Будущие сценарии
- Научные публикации, мнения экспертов, аналитические отчёты, модные издания, социальные опросы и культурные и футуристические исследования.

2. Прогнозирование:

- Внешний облик (окружающая среда, архитектура, продукция, реклама),
- Тенденции изменения восприятия красоты и эстетики.

3. Представление прогноза:

- Показать свой прогноз в форме презентации, снабдив пояснениями и аргументами.

Часть III. Авторский проект маркетинговой коммуникации

Задача:

Разработать уникальный проект маркетинговой коммуникации, объединив элементы исторических стилей и прогнозы визуальных форм.

Порядок выполнения задания:

1. Выбор направления:

- Рекламная кампания, брендбук, упаковка товара, веб-сайт, выставка, мероприятия и др.

2. Проектирование:

- Разработать идею и визуальную концепцию проекта (проект должен сочетать культурные коды и стилистические особенности исторических стилей с выводами из прогноза будущих визуальных форм).

3. Подготовка макета или сценария:

- Создать готовый макет и презентацию проекта, содержащий элементы бренд-идентификации, визуальной коммуникации и функциональных решений.

4. Обоснование проекта:

- Подробно аргументированно объяснить стилеобразование полученного визуального ряда.

Форма сдачи задания: Все задания должны быть представлены в виде презентации в PDF-формате А4 + сопроводительная презентация в PowerPoint (примерно 20 и более слайдов).

Критерии оценки: Общий уровень сформированности компетенций и качества выполнения

работы, выраженный в степени полноты и глубины анализа, оригинальности предложений, убедительности и логичности представленных аргументов, профессиональном подходе к подготовке материалов, качестве и эстетике оформления презентации, а также способности четко и доступно представить результаты работы.

При оценивании выполнения задания учитывается:

- Полнота и глубина анализа (30 баллов): степень полноты охвата материала, глубина и обстоятельность семиотического анализа исторических стилей и прогноза визуальных форм;
- Оригинальность и креативность решений (20 баллов): уникальность авторских решений, способность интересно и необычно подойти к комбинированию исторических стилей и результатов прогноза;
- Убедительность и логичность аргументации (20 баллов): ясность и логичность изложения, убедительность доводов и аргументов, представленных в исследовании и авторском проекте;
- Профессиональный подход и оформление (15 баллов): качество подготовки материалов, аккуратность и профессиональный подход к презентации и оформлению проекта;
- Качество и эстетика оформления презентации (10 баллов): эстетическая привлекательность, удобочитаемость и грамотность оформления итоговой презентации;
- Качество доклада и защита проекта (5 баллов): уверенность и ясность изложения, умение отвечать на вопросы, убедительность выступления, активность и вовлеченность в защиту проекта.

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.

		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной

		<p>литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>
--	--	---

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.3.1. Примерные вопросы для опросов

1. Какие исторические стили вы выбрали для анализа и почему именно их выбрали?
2. Опишите методику семиотического анализа, которую вы использовали?
3. Какие культурные коды и символику вы выявили в каждом из исследуемых исторических стилей?
4. Какие визуальные компоненты (форма, цвет, фактура) характерны для каждого выбранных вами стилей?
5. Что представляет собой ментальная карта и зачем она необходима?
6. Как была организована структура ментальной карты и какие элементы вошли в неё?
7. Какие семиотические смыслы вы обнаружили в исследуемых исторических стилях, и как они выражались визуально?
8. Есть ли разница в культурных кодах выбранных для анализа исторических стилей, и какая именно?
9. В чём сходство и различия визуальных проявлений выбранных вами исторических стилей?
10. Какие тренды и факторы вы взяли за основу для прогноза будущих визуальных форм?
11. Каким образом цифровые технологии развитие повлияют на визуальную культуру в ближайшие годы?
12. Какие сценарии развития визуальных форм вы предложили и почему именно такие?
13. На каком этапе подготовки прогноза вам пришлось столкнуться с наибольшими трудностями и как вы их решили?
14. Какие преимущества и недостатки вы видите в своем прогнозе?
15. Насколько сильно ваш прогноз отличается от общепринятых представлений о будущем визуальной культуры?
16. Что изменилось бы в вашем прогнозе, если бы изменился социальный или технический контекст?
17. Как полученные аналитические данные связаны с сегодняшней действительностью и существующими трендами?
18. Какие последствия прогнозируемых вами изменений возможны для сферы визуальной коммуникации?
19. Как ваш прогноз повлиял на дальнейший ход работы над авторским проектом?

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балл);
- теоретическое содержание освоено частично, но в достаточной мере (3 балла); теоретическое содержание освоено почти полностью, с незначительными недостатками (4 балла);
- теоретическое содержание освоено полностью (5 баллов).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

а) Основная литература

1. Герасимова Ю.Л. Концепции моды : учебное пособие / Герасимова Ю.Л., Дегтярева Г.В.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 138 с. — ISBN 978-5-4497-1965-2, 978-5-8149-2743-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/128966.html> (дата обращения: 18.03.2026). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
2. Музалевская, Ю. Е. Стилистика в создании образа: анализ формирования стилей в моде : учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 69 с. — ISBN 978-5-7937-1684-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102679.html> (дата обращения: 08.11.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Петушкова, Т. А. Визуально-графические коммуникации модных брендов в концепции "ФРАКТАЛ-АРТ" : Учебное пособие для вузов / Т. А. Петушкова. — Издание 2-е, дополненное и переработанное. — Санкт-Петербург : Научно-технологические технологии, 2024. — 130 с. — ISBN 978-5-907946-08-8. — EDN BYZQWG. — Текст : электронный // Научная электронная библиотека Elibrary : [сайт]. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=75114036> (дата обращения: 25.11.2025). — Режим доступа: неограниченный доступ.
4. Пигулевский, В. О. Культура и визуальные коммуникации : учебное пособие / В. О. Пигулевский. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 61 с. — ISBN 978-5-4487-0832-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/120829.html> (дата обращения: 15.06.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/598593> (дата обращения: 18.03.2026). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Шелестовская В.А. Стили в графическом дизайне : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «магистр» / Шелестовская В.А., Елисеенков Г.С.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2022. — 139 с. — ISBN 978-5-8154-0641-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/127832.html> (дата обращения: 18.03.2026). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) Дополнительная литература

1. Арнхейм Р., «Искусство и визуальное восприятие», издательство «Архитектура-С», Москва, 2007 год.
2. Грибер А. Ю. Прикладные исследования цвета : учебное пособие / Грибер А. Ю. — Москва : Согласие, 2022. — 140 с. — ISBN 978-5-907616-04-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/155531.html> (дата обращения: 20.10.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Гировка Н.Н. Туристское дело в России. Фирменный стиль и бренд : учебное пособие / Гировка Н.Н., Крашенинникова Е.С., Норенков С.В.. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 206 с. — ISBN 978-5-528-00176-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:

- <https://www.iprbookshop.ru/80844.html> (дата обращения: 01.12.2025). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
3. Золян, С. Т. Динамика смысла: глубокая семиотика и стереометрическая семантика / С. Т. Золян, Г. Л. Тульчинский. — Москва : Языки славянских культур, 2024. — 448 с. — ISBN 978-5-907498-78-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/146296.html> (дата обращения: 08.12.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
 4. Кравченко, Е. Голос клиента: открываем секреты целевой аудитории / Е. Кравченко, Е. Гайнутдинова ; под редакцией А. Румянцевой. — Москва : Альпина ППО, 2025. — 160 с. — ISBN 978-5-206-00207-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/148657.html> (дата обращения: 04.03.2025). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
 5. Литвин, С. В. Шрифты и типографика : учебное пособие / С. В. Литвин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 78 с. — ISBN 978-5-7937-1516-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102696.html> (дата обращения: 05.07.2023). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
 6. Лободанов, А.П. Семиотика искусства: история и онтология : учебное пособие / А.П. Лободанов. - 2-е изд. - Москва : Издательство Московского университета, 2013. - 680 с. - (Классический университетский учебник). - ISBN 978-5-19-010803-3.1022582. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1027634> (дата обращения: 18.03.2026). — Режим доступа: по подписке.
 7. Петушкова Т. А., Дизайн костюма. коммуникативные трансформации. учебник для студентов - Москва , 2019 . - 227 с. Текст : электронный // Электронный каталог РГБИ: [сайт]. — URL: <https://opac.liart.ru/request> (дата обращения: 14.03.2026). — режим доступа: для авторизир. пользователей
 8. Пигулевский, В. О. Дизайн. Диспозитив в культуре : монография / В. О. Пигулевский. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2026. — 365 с. — ISBN 978-5-4497-4849-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/154919.html> (дата обращения: 25.12.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
 9. Хакамада, И. В предвкушении себя: от имиджа к стилю / И. Хакамада. — 2-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2024. — 250 с. — ISBN 978-5-9614-5356-0. <https://www.iprbookshop.ru/137990.html> (дата обращения: 09.04.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
 10. Хеллер, Стивен. Эволюция графических стилей [Текст] : от викторианской эпохи до нового века / Стивен Хеллер и Сеймур Чваст ; перевод с английского И. Форонова. - Москва : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2016. - 316 с. : ил., цв. ил.; 30 см.; ISBN 978-5-98062-100-1 Текст : электронный // Электронный каталог РГБ: [сайт]. — URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01009433881> (дата обращения: 14.03.2026). — режим доступа: для авторизир. пользователей

в) Периодические издания и перечень интернет-изданий

1. Rosdesign.com Портал. Про дизайн: <http://rosdesign.com>
2. Паратайн. Шрифтовой портал: <https://www.paratype.ru/>
3. Студия Леттерхэд. Шрифтовой портал: <http://www.letterhead.ru/>
4. Типомания. Слова, Шрифты, Типографика: <http://www.typo.mania.ru/>
5. Информационно-аналитического бюллетень «МедиаТренды». Режимдоступа: www.mediatictrends.ru
6. Научный электронный журнал «МедиаСкоп». Режим доступа:www.mediascope.ru

- 6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

Электронный каталог РГБИ <https://liart.ru/ru/>

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Портал для дизайнеров, архитекторов, декораторов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://design-mate.ru/> (открытый доступ)

Ресурс Хабр (Habr) [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

<https://habr.com/ru/company/pixli/blog/325866/> (открытый доступ)

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

<http://iprbooks.ru/> (неограниченный доступ)

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: [Электронный ресурс] –

Режим доступа: <http://window.edu.ru/> (открытый доступ)

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:

<http://www.elibrary.ru> (открытый доступ)

Федеральный портал «Российское образование»: [Электронный ресурс] – Режим доступа:

<http://www.edu.ru/> (открытый доступ)

Интернет-портал Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим

доступа: <http://www.government.ru> (открытый доступ)

Ресурс Novate.ru – интернет-портал о дизайне [Электронный ресурс] – Режим доступа:

<https://novate.ru/> (открытый доступ)

Культурология РФ – Искусство во всех проявлениях [Электронный ресурс] – Режим доступа:

<https://kulturologia.ru/> (открытый доступ)

Интернет -портал о творчестве [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.adme.ru/>

(открытый доступ)

Шрифтовой портал [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.xfont.ru/> (открытый

доступ)

Журнал КАК [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://kak.ru/> (открытый доступ)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для организации процесса обучения необходимы мультимедийные средства обучения (компьютер, проектор, электронная доска), наглядный демонстративный материал, а также специализированное программное обеспечение для анализа данных.

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимы:

- демонстрационные приборы для лекции-визуализации,
 - мультимедийные средства для открытия кейсов, решения практических задач
- Требования к аудиториям:
- для проведения практических занятий необходимы компьютерные классы,
 - для лекций и семинаров необходимо наличие доски и специально оборудованные для показа слайдов и работы на персональных компьютерах.

Состав программного обеспечения:

Операционная система:

- Microsoft Windows (версия не ниже 10).

Офисные пакеты:

- Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) — для подготовки отчетов, презентаций и расчетов.

Графические редакторы и программы для проектирования:

- Adobe Illustrator — профессиональный векторный редактор для создания логотипов, иконок и иллюстраций.
- Adobe Photoshop — мощный растровый редактор для ретуши, обработки изображений и монтажа.
- Inkscape — свободное программное обеспечение, аналог Adobe Illustrator, поддерживающее экспорт в форматы SVG, PNG, EPS и другие.
- GIMP — свободная альтернатива Adobe Photoshop, предназначена для обработки растровых изображений, ретуши и коррекции.
- Figma — облачный графический редактор для прототипирования интерфейсов и совместной работы (сайт: figma.com).

Инструменты для повышения эффективности работы:

- Архиватор 7-ZIP — бесплатная утилита для сжатия и распаковки файлов (7zip-soft.com).

Новые технологии и генеративные модели:

- Генеративная модель Kandinsky 5.0 — нейросетевая модель для генерации изображений по текстовому описанию (доступна на платформе GigaChat).

Сервисы для генеративного дизайна и маркетинга:

- SheDevRum.AI — генератор изображений по текстовому описанию (shdevrum.ai/text-to-image).
- Phygital+ — платформа для дизайна и маркетинга с поддержкой генеративных моделей (phygital.plus/ru).

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских/ практических занятий

Тема 1

Основы теории моды и стиля. Введение в дисциплину

Вопросы для обсуждения:

1. Чем отличается понятие моды от понятия стиля?
2. Какие базовые признаки характеризуют явление моды?
3. Почему мода носит временный и преходящий характер?

4. Что обозначают такие термины, как личный стиль, художественный стиль, архитектурный стиль?
5. В чём заключаются особенности восприятия и выражения стиля в различных культурах?
6. Может ли стиль существовать вне моды? Привести аргументы.
7. Является ли дизайн синонимом искусства? Или это отдельная область человеческой деятельности?
8. Назвать ключевые принципы дизайна и объяснить, почему они важны именно в современном мире.
9. Существует ли универсальный критерий хорошего дизайна?
10. Есть ли общие закономерности в изменении модных предпочтений?
11. Являются ли процессы возникновения новых направлений случайными или предсказуемыми?
12. Возможно ли точно спрогнозировать появление новой моды?
13. Можно ли утверждать, что каждая новая волна моды — это возвращение старого?
14. Привести конкретные примеры возвращения старых элементов моды спустя десятилетия.
15. Как связаны экономические условия эпохи и циклические явления в моде?
16. Когда возникают революционные перемены в моде? Всегда ли они воспринимаются положительно?
17. Возникновение новых материалов и технологий — влияют ли они радикальным образом на развитие моды?
18. Насколько важна историческая преемственность в модных изменениях?
19. Какие социальные и культурные ценности воплощаются в моде и стиле?
20. Связаны ли мода и стиль с определёнными мировоззрениями и идеалами красоты?
21. Существуют ли универсальные критерии эстетической привлекательности, присущие разным эпохам и народам?
22. Какие исследования проводили Мишель де Серто, Жан Бодрийяр, Ролан Барт, Фредерик Липовецки, Жак Лакан, Умберто Эко? Какой вклад внесли эти авторы в понимание природы моды и стиля? Используются ли их идеи современными дизайнерами и специалистами в креативных индустриях?
23. Чем отличаются когнитивная, аксиологическая и синергетическая парадигмы? Используется ли какая-то одна парадигма чаще всего? Или выбор зависит от конкретной ситуации?
24. Какие существуют институциональные структуры, определяющие направление моды?
25. Играют ли знаменитые дизайнеры решающую роль в создании модных трендов?
26. Где искать наиболее достоверные прогнозы будущих модных тенденций и трендов?

Тема 2.

Первоосновы визуальной культуры

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы характерные черты художественного наследия Египта, Месопотамии, арабского мира, Греции и Рима? Что делает каждое из этих направлений уникальным и легко распознаваемым?
2. Почему мы можем говорить о древнем Египте, Риме или Греции как о самостоятельных художественных направлениях?
3. Существуют ли универсальные решения, используемые художниками разных народов древности?
4. Отличается ли египетская архитектура от римской? В чём сходство и различия между ними?
5. Как древние цивилизации использовали символику и орнамент в своей архитектуре и живописи?
6. Что представляют собой пирамиды Хеопса, Парфенон, Пантеон и Великая мечеть в Самарре? Какие материалы использовались мастерами этих сооружений? Зачем строились подобные сооружения и какую роль играли в жизни древних обществ?
7. Расшифруйте значение символов и образов, встречающихся в египетском искусстве.
8. Какие сюжеты преобладают в греческой вазописи и римской мозаике?

9. Для чего нужны были храмы, гробницы и статуи в древнегреческом и древнеримском обществе? Одинаково ли изображали человеческое тело художники Египта, Греции и Рима?
10. Какой смысл вкладывался в изображение богов и царей в искусстве Древнего мира?
11. Можно ли проследить развитие реалистичного отображения тела от Египта до периода позднего эллинизма?
12. Были ли единые представления о красоте и гармоничности у представителей разных цивилизаций?
13. Отражались ли философские учения своего времени в произведениях искусства?
14. Согласуется ли представление о прекрасном в древнейшей скульптуре и живописи с сегодняшними взглядами?
15. Применимы ли принципы и приёмы художников древнего мира в современном творчестве? Перечислите стили синтезирующие в себе элементы стилей Древнего мира.
16. Полезны ли исследования древнейших произведений искусства для современного художника или архитектора и чем?
17. Проследите взаимосвязь, как один исторический этап повлиял на последующий, какие элементы перенимались, видоизменялись и развивались дальше.

Тема 3

Большие стили Нового времени

Вопросы для обсуждения:

1. Какие отличительные черты определяют эпоху Возрождения в искусстве?
2. Каково отношение к человеку и природе в этот период?
3. Назовите главных живописцев и архитекторов эпохи Ренессанса и проанализируйте их творчество.
4. Чем характеризуется живопись и архитектура барокко?
5. Какие семиотические смыслы заложены в криволинейных композициях и богатстве декора барокко?
6. Рассмотрите произведения Бернини и Рубенса как яркие представители барочного искусства барокко.
7. Почему рококо называют стилем утонченности и элегантности?
8. Опишите специфику декоративных мотивов и цветовой гаммы в интерьере и живописи стиля рококо.
9. Какие известные мастера оставили значимый след в жанре рококо?
10. В чём проявляется строгая симметрия и рациональность классического стиля?
11. Чем обусловлено стремление вернуться к идеям и формам античности?
12. Оцените вклад Леонардо да Винчи и Микеланджело в возрождение классических идей.
13. Определите главную идею ампира и покажите, как она проявилась в архитектуре и декоре.
14. Охарактеризуйте символику власти и империи в стиле ампир.
15. Используется ли стиль ампир в современных интерьерах и городской среде?
16. Какой была реакция модерна на традиционные классические нормы?
17. Раскройте принципы свободного пространственного построения и новые материалы в архитектуре стиля модерн.
18. Выявите основополагающие принципы формообразования каждого из больших стилей.
19. Сопоставьте композицию ренессансных и барочных зданий и найдите отличия.
20. Обсудите важность ритма, пропорций и перспективы в формировании пространства.
21. Найдите общий знаменатель в эстетическом восприятии ренессанса и классицизма.
22. Чем обусловлены эмоциональные и чувственные качества барокко и рококо?
23. Прослеживается ли логика перехода от одного большого стиля Нового Времени к другому?
24. Можете ли вы увидеть отражение больших стилей в литературе, музыке и театре?
25. Познакомьтесь с поэзией романтизма и сопоставьте её с искусством барокко.
26. Как изменялось восприятие окружающего мира в разные периоды Новейшего времени?

Тема 4

Стили индустриальной эпохи

Вопросы для обсуждения:

1. Как индустриализация изменила взгляды на эстетику и функциональность вещей?
2. Появление массового производства привело к появлению единого стиля или разнообразию?
3. Какие последствия имело распространение машинного труда на создание объектов искусства и повседневных предметов?
4. Почему возникло стремление к стандартизации визуального облика городов и интерьеров?
5. Приведите примеры изделий массовой промышленности, ставших иконами индустриального стиля.
6. Каким образом менялись дизайнерские решения с развитием технологий производства?
7. Какие новые материалы появились благодаря развитию промышленных технологий?
8. Влияло ли использование металла, стекла и бетона на архитектурные формы и конструкции?
9. Чем характеризуются произведения конструктивистов и функционалистов?
10. Повлияла ли доступность товаров массового потребления на уровень вкуса потребителей?
11. Какое воздействие оказала реклама на оформление товара и упаковку?
12. Показывают ли предметы массовой культуры снижение интереса к индивидуальным качествам продукта?
13. Что вызвало необходимость смешивания разных стилей и направлений?
14. Имеет ли эклектика отрицательную или положительную оценку среди критиков и исследователей?
15. Наблюдается ли тенденция к созданию уникальных композиций из разнородных элементов в настоящее время?
16. Послужило ли внедрение серийного производства стимулом для появления новых выразительных средств?
17. Кем стали Ле Корбюзье, Людвиг Мис ван дер Роэ и Константин Мельников в контексте индустриальной эры? Был ли успех этих деятелей следствием адаптации к новым условиям или творческого прорыва?
18. Почему типографика стала важным элементом дизайна и искусства в XX веке? Какие факторы способствовали популяризации шрифта как самостоятельного инструмента самовыражения? Выделите основные течения и школы новой типографики (например, швейцарская школа, немецкий Баухаус, американский типографский авангард).
19. Изменилось ли представление о роли человека в результате промышленного переворота?
20. Обретало ли человечество чувство уверенности или наоборот — утратило ощущение индивидуальности?
21. Сколько человек ощущает себя свободным в выборе личного окружения и жилья?
22. Противостояли ли народные ремесленные традиции индустриальному производству?
23. Сохраняется ли интерес к традиционным материалам и техникам в наше время?
24. Возможен ли синтез традиционного и технологического подходов?
25. В чём специфика ар-деко, модернизма, минимализма и поп-арта?
26. Что определяет принадлежность того или иного изделия к какому-нибудь стилю?
27. Может ли одно произведение одновременно принадлежать нескольким направлениям?
28. Является ли современная жизнь продолжением или реакцией на индустриальную эпоху?
29. Оставляет ли промышленность возможность выразить свою оригинальность и свободу?
30. Будет ли возможен отказ от стандартов и шаблонов в пользу уникальности и креативности?

Тема 5

Постмодернизм и метамодернизм: деконструкция, гибридизация и новые ценности

Вопросы для обсуждения:

1. Какие формы принимает метод деконструкции в искусстве и дизайне? Как деконструкция помогает преодолевать устоявшиеся границы и стереотипы?
2. Почему ирония считается основным инструментом постмодернистской культуры? В чем разница между цитатой и пастишем?
3. Имеют ли эти приемы деструктивное или созидательное значение для культуры? Приведите примеры ироничного отношения к искусству и масс-медиа в работах известных авторов.
4. Чем объясняется любовь постмодернизма к соединению несоединимых элементов?
5. Пользуется ли эклектика популярностью в наши дни, и насколько оправданно ее существование?
6. Какие события и культурные сдвиги сделали возможным возникновение поп-арта в середине XX века? В чем особенность визуального языка поп-арта, и как его идеи проявляются в современной моде и дизайне?
7. Как дух протеста и контркультуры нашел свое выражение в моде и стиле 60-х—70-х годов? Как появился стиль хиппи, и какие идеи он олицетворял?
8. В чем суть минималистского подхода в дизайне и архитектуре 60-х—80-х годов? Что вдохновляло приверженцев минимализма, и как они видели идеальное соотношение формы и содержания?
9. Почему стиль панк рассматривается как яркий представитель постмодернистской эстетики? Какие аспекты деконструкции и цитатности находят своё отражение в панковском стиле?
10. Как панк использовал и преобразовал элементы массовой культуры и традиционной моды, создавая собственный уникальный стиль?
11. В каком смысле панк являлся культурой сопротивления и как он противостоял мейнстриму и господствующим вкусам? Какие ценности передавал панк своим внешним видом и поведением, и как это вписывается в концепцию постмодернизма?
12. Почему группа «Мемфис» противопоставляла себя классическому минимализму и функционализму? Что заставило дизайнеров отказываться от утилитарности и возвращаться к игре цвета, формы и фантазии?
13. Поддерживал ли стиль Мемфис позицию антисистемности и оппозиции общепринятым стандартам? Можно ли сказать, что движению Мемфис принадлежит особое место в критике потребительского общества?
14. Как зародился стиль граффити и стал важной составляющей визуальной культуры конца XX века? Какие идеи несет в себе уличное искусство, и как оно влияет на городскую среду и дизайн интерьеров?
15. Какие приемы характерны для постмодернистской моды? Предоставляют ли бренды и дизайнеры новые нарративы или продолжают цитировать устоявшиеся стилевые течения?
16. Насколько уместно совмещение разных эпох и стилей в одном предмете или образе? Можно ли назвать гибридизацию уникальной чертой нашего времени?
17. Стремится ли метамодернизм восстановить доверие к искренним эмоциям и переживаниям?
18. Возможно ли достичь настоящей подлинности в условиях повсеместной симуляции?
19. Какие основные характеристики и визуальные маркеры присутствуют в субкультурах стимпанка и киберпанка, и как они развиваются идеи панковского духа бунтарства и стремления к разрушению стереотипов?
20. Как меняются стандарты красоты и форматов показов с приходом цифровых технологий?
21. Как цифровые технологии и интернет-влияние формируют современные эстетические направления, такие как digital-футуризм и киберпанк?
22. Могут ли виртуальные коллекции стать полноценной заменой физическим коллекциям?
23. Какие альтернативные материалы и производственные процессы используют дизайнеры в рамках устойчивого дизайна? Является ли устойчивое развитие реальной перспективой или иллюзией?
24. Становятся ли индивидуальные предпочтения важнее массовых трендов? Способствует ли персонализация потере общей культурной основы?
25. Как изменится отрасль моды и дизайна в ближайшие годы?

Тема 6

Концептуальные подходы актуального формообразования

Вопросы для обсуждения:

1. Как проводится аналитика текущих трендов в области визуальной коммуникации и формообразования?
2. Какие инструменты и методы используются для выявления значимых тенденций?
3. Как правильно выстроить аналоговую базу, чтобы эффективно применить найденные тренды в собственном проекте?
4. Что такое теория фракталов и как она применяется в визуальной коммуникации?
5. В чем преимущества использования метода структурированного шага при построении сложных форм и конструкций?
6. Приведите примеры удачного применения фрактальной гармонизации в актуальных проектах.
7. Как формируются колористические решения в контексте временной динамики и пространственной структуры?
8. Какие факторы учитываются при создании гармоничных цветовых комбинаций?
9. Что такое синестезия в применении к цвету и форме, и как она способствует созданию уникальных визуальных эффектов?
10. Какие шаги необходимы для создания оригинальных концепций в области визуальной коммуникации?
11. Как определить собственную уникальную позицию и утвердить её в конкурентной среде?
12. Поделитесь своими методами генерации свежих идей и создания авторских решений.
13. Какие трудности встречаются при интеграции авторских концепций в коммерческие проекты?
14. Как адаптировать оригинальные идеи под запросы заказчика и ограничения бюджета?
15. Приведите примеры успешного внедрения нестандартных решений в практику.
16. Можно ли оставаться оригинальным в условиях переизбытка информации и постоянных заимствований?
17. Считаете ли вы необходимым постоянно обновлять собственные концепции или достаточно однажды удачно сформированной идеи?
18. Обозначьте границы творческой свободы и ограничений, наложенных профессиональными нормами и правилами рынка.
19. Какие дополнительные дисциплины полезно изучать специалистам по визуальной коммуникации для расширения возможностей формообразования?
20. Возможно ли объединить науку и искусство в единую концепцию формообразования? Приведите примеры эффективного использования научных открытий и методик в создании новаторских форм и решений.