

Модул 2: Разбиране на иновациите в дизайна

Въведение:

Иновациите в дизайна изглеждат много лесни за дефиниране. Просто казано, това е, когато дизайнерът прави промени в даден продукт, за да създаде разнообразие, да подобри полезността, да разработи нови пазари или да намали отпадъците. За творческите, занаятчийските и артистичните предприятия може да изглежда, че иновациите в дизайна няма да са важни, тъй като производителите може да смятат, че иновациите могат да размият или увредят тяхното занаятчийско наследство и традиции или да обезценят техните умения.

Въпреки това Съветът на занаятите на Обединеното кралство смята, че иновациите са изключително важни за оцеляването и процъфтяването на занаятите, и този модул има за цел да помогне на творческите, занаятчийските и артистичните малки предприятия да започнат да мислят за това как могат да въвеждат иновации, като същевременно остават верни на традициите на своята практика.

Иновациите се отнасят до развитието на техниката, откриването на нови материали и прилагането на нови инструменти. Иновациите в занаятите водят до това, че хората, които създават да улеснят или катализират иновациите в други области. Така се стига до преливането на занаятите в други отрасли. Това определение е приложимо и за занаятчийския и творческия сектор, и е в основата на учебните материали в този модул.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Очаквани резултати от обучението:

В края на модула обучаемите ще:

- Имат обща представа за процеса на иновационен дизайн.
- Са създали пример за потенциална иновация в дизайна за собствения си бизнес, като използват шаблона за планиране на иновация в дизайна "CASCADE".
- Са се запознали с редица възможности за финансиране на по-мощабни иновации.

Иновационни процеси в дизайна:

Иновациите в областта на творчеството, занаятите и изкуството не са нещо ново, те се случват от векове, често в резултат на случайност. Първоначалното откриване на стъклото вероятно е станало случайно, тъй като огънове са били запалени върху пясък.

Оцветяването на стъклото е било познато на египтяните и римляните, които са изработвали малки предмети от цветно стъкло. Но нововъведението на занаятчиите през Средновековието, които комбинират олово и цветно стъкло, за да създадат витражи със сложни изображения, е творческа иновация, която променя облика на църквите и вдъхва живот на библейските истории за неграмотното население.

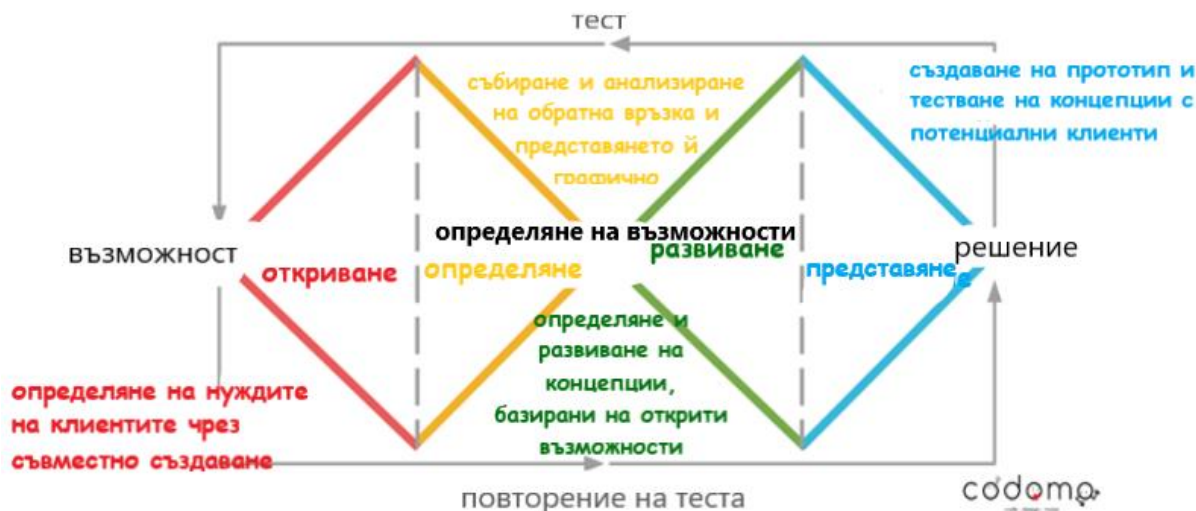
В днешно време съвременните художници продължават да правят нововъведения във витража, като работата на Джон Пайпър например е описана като "рисуване с цветна светлина" и включва тясно сътрудничество с архитекти, занаятчийски стъклари и много други творчески партньори, за да се разширят границите на витража в нови посоки

[John Piper](#) .

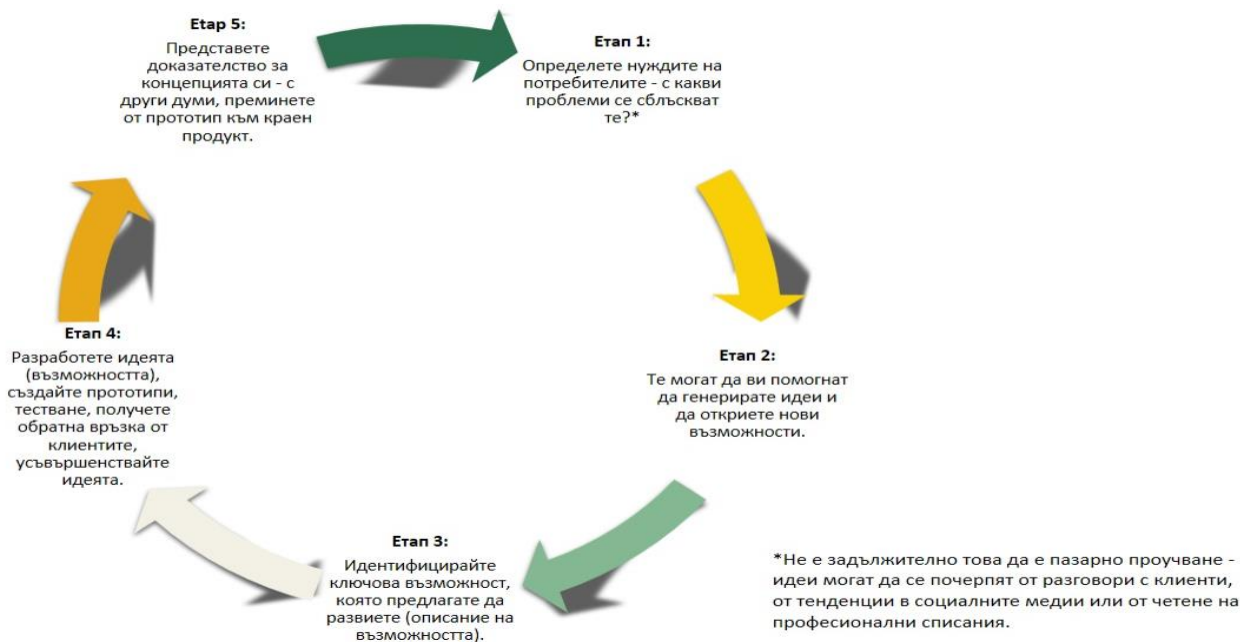
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Модели на иновационните процеси в дизайна:

Дизайн с двойна диамантена рамка

Моделът на Codomo за иновации в дизайна ни предлага начин за визуализиране на етапите на иновациите в дизайна. Той разделя процеса на етапи и демонстрира непрекъснатия характер на иновациите чрез използването на стрелки около ромбовете.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Можете да потърсите помощ на всеки един или на всички етапи от този процес, тъй като може да е трудно да въвеждате иновации сами. Вашият местен университет или колеж ще ви предложи съвет и подкрепа. Те могат да привлекат студенти, които да ви помагат в изследванията, създаването на прототипи, прегледа и други аспекти на иновациите, често безплатно.

Разбиране на процеса на иновациите в дизайна:

Сътрудничеството често е важно за развитието на иновациите в занаятчийския сектор. Присъединяването към съществуващи мрежи или създаването на нови мрежи може да помогне за това. Интернет улеснява намирането на сътрудници, с които да се работи. Казус, събран от KPMG за Съвета на занаятите на Обединеното кралство, показва иновациите, разработени чрез сътрудничество, като изследва партньорството между тъкач и производител на плочки.

Казус 1: Казусът е адаптиран от KPMG 2016, стр.6

Птолемей Ман (Ptolemy Mann) е успешна в търговската мрежа съвременна текстилна художничка и дизайнер, известна с уникалните си, богати на цветове ръчно тъкани произведения на изкуството и текстилни дизайни. Познанията ѝ за цветовете, развити в резултат на дългогодишната практика на тъкане, създават значителна добавена стойност в други сектори. Един пример за диверсификацията на занаятчийската работа на Ptolemy Mann е сътрудничеството ѝ с Johnson Tiles, утвърдена британска компания за плочки. Макар да не е керамик, Ptolemy Mann разпознава начина, по който нейното разбиране за цвят и модел, развито чрез тъкане, може да се пренесе в дизайна на продукта. Тя използва това умение и разбиране в сътрудничеството си с Johnson Tiles, за да обнови гамата плочки "Prismatic".

Занаятчийските умения носят различен начин на мислене и различен начин на решаване на проблеми, а подходът на занаятчиите към иновациите и решаването на проблеми допълва по-техническите STEM умения. Това може да спомогне за

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

създаването на иновации в нови области.

Казус 2: Казусът е адаптиран от KPMG 2016, стр.6

Иновациите на продукти също са важни, а случаят с разработването от Олувасей Сосаня на 3D тъкането е пример за това как това може да се осъществи.

Олувасей Сосаня, практикуващ занаятчия с инженерно образование и образование в областта на материалознанието, ефективно съчетава тези умения в една от основните си 3D тъкачници. Тъкачният стан е специално проектиран за тъкане на структури с уникални свойства.

Сосаня съобщава, че към него са се обърнали редица фирми, както от Обединеното кралство, така и от чужбина, които признават търговското приложение на неговите 3D тъкани в сектори, включващи здравеопазване, архитектура, авиация и облекло. Икономическата стойност на подобно сътрудничество може да бъде значителна. Освен това трансферът на знания между Сосаня и неговите сътрудници може да доведе до по-големи икономически ползи чрез разпространение на иновации.

Упражнение: Проучване (150 думи, 20 мин)

Горните два казуса показват как работата с други хора може да помогне за иновациите в дизайна. Направете проучване в интернет, за да откриете хора, които работят в подобна на вашата област и разберете какви дизайнерски иновации са разработили те. Съставете списък на тези иновации и ги използвайте, за да прецените къде бихте могли да въведете иновации, като те могат да попаднат в някои от категориите в таблицата по-долу. Не забравяйте, че малките иновации могат да бъдат също толкова важни, колкото и големите.

Иновация в продукта	
Иновация на процеса	
Иновация в организацията	

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Иновация в маркетинга	
------------------------------	--

Казус 3:

Собственичката на пудели и художничка Сара се присъединява към група във Facebook, за да общува с други собственици на пудели. Виждайки снимките на различни пудели и установявайки колко много собствениците на пудели се радват на стоки, свързани с тях, тя се вдъхновява. Започва да създава акварелни илюстрации на пудели често с кратки вдъхновяващи цитати. Тя моли собственика на страницата за разрешение да сподели илюстрациите в групата. В продължение на една година тя развива значителен нов поток от приходи, като продава на други собственици на пудели отпечатъци, коледни картички, календари и памучни торбички с нейните илюстрации.

Упражнение: Проучване (20-30 мин)

Определете четири групи във Facebook, които отразяват вашите интереси (лични или свързани с вашия бизнес или бизнес идея). За всяка група, която идентифицирате, намерете няколко начина, по които бихте могли да внедрите иновация в продукта или услугата си, за да отговорите на интересите на групата. Запишете идеите си по-долу:

Facebook група 1	Име на групата: Начини, по които да използвате групата, за да внедрите иновация:
Facebook група 2	Име на групата: Начини, по които да използвате групата, за да внедрите иновация:
Facebook група 3	Име на групата:

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържанието в нея информация.

		Начини, по които да използвате групата, за да внедрите иновация:
	Facebook група 4	Име на групата: Начини, по които да използвате групата, за да внедрите иновация:

Иновации във вашия творчески, занаятчийски или артистичен бизнес:

Някои учени смятат, че творческите, занаятчийските и артистичните предприятия трябва да преодолеят бариерите пред иновациите.

Те се определят като:

- Слаба осведоменост за възможностите и комуникация с другите - важно е да се изградят мрежи и да се разговаря с хора от различни дейности.
- Финансиране: получаването на финансиране може да изисква постоянство, изграждане на връзки (например с университети) и дори поемане на рискове.
- Бизнес умения: Много творци, занаятчии и творци на художествени занаяти биха желали да развият своите предприемачески умения, но им липсва опит, поради което не могат да реализират изцяло идеите си.

В рамките на проект CASCADE са разработени учебни материали, които помагат на творческите, занаятчийските и артистичните предприятия да развият своите умения. Тези материали са създадени съвместно с хора от творческия и занаятчийския сектор, и са тествани и усъвършенствани, за да сме сигурни, че ще ви помогнат да изградите уменията си и да развиете иновации.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържанието в нея информация.

Използване на шаблона за планиране на Cascade дизайн и иновации:

Както видяхте, значими иновации могат да бъдат разработени благодарение на случайност (например присъединяване към страница за пудели), на партньорство с други хора (3D тъкане), на обратна връзка от клиенти (създаване на ярко оцветени рамки за произведения на изкуството като алтернатива на традиционното дърво) или на това, че виждате нова идея в различен контекст и я прилагате във вашата област на работа.

Също така установихме, че има официални партньорства, в които можете да влезете и които могат да ви помогнат да внедрите иновации, че университетите разполагат с механизми за подкрепа на иновациите и че те често са безплатни. Работата със студенти може да придаде съвсем ново измерение на вашите дизайнерски иновации. Подготвили сме шаблон, в който да впишете идеите си и сме предоставили няколко примера за това как това може да се приложи на практика. Излагането на първоначална идея често ви помага да видите как тя може да се развие. Малките първоначални идеи често могат да доведат до най-интересните и ценни иновации.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Упражнение: Попълнете образеца по-долу(10-20 мин)

<p>Първоначална идея (запишете това, което сте забелязали)</p>	<p>Как мога да я развия? (Дали наблюдението ми води до възможност?)</p>
<p>Каква обратна връзка мога да получа, за да подобря това?</p>	<p>Как мога да приложа това?</p>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Образец на попълнен шаблон:

Първоначална идея (запишете това, което сте забелязали)	Как мога да я развия? (Дали наблюдението ми води до възможност?)
<p>Хана предлага услуги за изработка, ремонт и преправяне на завеси, работи бързо, разполага с оборудване и пространство, а понякога не е заета с поправки. Освен това тя разполага с остатъчни материали и конци.</p> <p>Хана забелязва, че в социалните мрежи родители търсят идеи за оригинални маскарадни костюми (за Световния ден на книгата, Хелоуин, Рождество и т.н.) и смята, че има търсене, което може да задоволи.</p>	<p>До нейния магазин има благотворителен магазин с дрехи на цена 0,50 паунда-1 бройка. Тя решава да провери дали може да направи маскарадни костюми, като използва дрехи втора употреба и запасите си от остатъчни материали. Тя пита приятелите си в социалните мрежи за идеи за костюми и изработва шест костюма като мостри.</p>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Каква обратна връзка мога да получа, за да подобря това?	Как мога да приложа това?
<p>Хана показва продуктите си на приятели и роднини с деца на възраст от 3 до 10 години. Тя получава обратна връзка и открива, че има търсене на по-разнообразни идеи за облекла за момчета и за костюми по поръчка. За да почерпи повече идеи, тя се запознава с най-продаваните книги и популярни филми, анимационни филми и видеоигри. Открива, че хората плащат между 25 и 35 паунда за оригинален костюм, а тя може да направи до два за един час.</p>	<p>Тя смята, че планът за използване на иновациите в дизайна за разширяване на бизнеса ѝ е жизнеспособен, но трябва да измисли как да го популяризира. Решава да започне с местни групи за продажба и от уста на уста, докато натрупа запаси от костюми.</p>

Финансиране на иновациите в България:

- собствени финансови средства
- субсидии от бюджета
- непряка бюджетна подкрепа
- финансови схеми в рамките на специализирани фондове
- финансиране по европейски програми
- частно финансиране от страна на банките и бизнеса.

Търговско финансиране за иновации може да бъде предоставено от банки, но преди да вземете решение за заемане на средства за иновации, трябва да се консултирате с независим финансов консултант. Други комерсиални източници на финансиране

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

включват инвеститори и платформи за групово финансиране, но отново ви призоваваме да вземете независим финансов и правен съвет, преди да използвате тези източници на финансиране.

Препратки:

KPMG (2016 г.) "Иновации чрез занаяти": Възможности за растеж, достъпно на [https://www.craftscouncil.org.uk/documents/876/Innovation through craft full report 2 016.pdf](https://www.craftscouncil.org.uk/documents/876/Innovation%20through%20craft%20full%20report%20016.pdf) от 10.11. 2021

Двата казуса можете да намерите на страница 6 от сайта на Съвета на занаятите на Обединеното кралство [report on innovation](#).

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.