

Ректор

С.П. Постников

« 1 »

20/Г.

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь

Екатеринбург 2016

1. Цели программы.

Целью программы является:

- проверить уровень знаний поступающих в аспирантуру УрГАХУ на направление 50.06.01 «Искусствоведение» (профиль «Техническая эстетика и дизайн») по истории, теории, методологии и практическим принципам дизайна;
- определить способности поступающих к постановке и комплексному анализу научной проблемы и проектному анализу сложного дизайнерского объекта;
- выявить подготовленность поступающих к самостоятельной научной работе.

2. Организация вступительного испытания

- экзамен проводится в устной форме по билетам; 1-й и 2-й вопросы - теоретические, 3-й вопрос – собеседование по теме вступительного реферата или научных публикаций, представленных поступающим;
- время на подготовку к ответам – 1 час;
- общая продолжительность экзамена (ответы на вопросы и собеседование) – от 0,5 до 1 часа.

3. Содержание вступительного испытания

- История отечественного и зарубежного дизайна
- Теория и методология дизайна

История отечественного и зарубежного дизайна

Тема 1. Происхождение и становление дизайна: основные теории и подходы. Зарождение технической цивилизации. Ремесленное производство в средние века. Промышленная революция в Европе. Научно-технические открытия и изобретения XVII-XIX веков. Ранние теории дизайна: практическая эстетика Готфрида Земпера, «Движение искусств и ремесел» Уильяма Морриса, теории Джона Рескина, «дизайн-программа» Михаэля Тонета. Первые всемирные промышленные выставки.

Тема 2. Дизайн на рубеже XIX-XX веков. Русская инженерная школа. Новый стиль (Ар-Нуво) в Европе. Ранний американский функционализм - Чикагская архитектурная школа. Концепции и творчество Луиса Салливена и Фрэнка Ллойд Райта. Европейский функционализм – Германский Веркбунд («производственный союз»). Идеи Германа Мутезиуса и Анри ван де Вельде. Петер Беренс и фирменный стиль компании АЭГ. Художественный авангард в России и в Европе начала XX века – кубизм, футуризм, абстракционизм.

Тема 3. 1920-1930-е годы. Истоки советского дизайна. Специфика социальных целей и задач. Взаимосвязь дизайна с художественной культурой и архитектурой. Движение «производственников». ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН и его роль в развитии отечественного и мирового дизайна. Идеи и творчество ведущих мастеров авангарда (Василий Кандинский, Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Владимир Татлин, Александр Родченко и др.). Смена проектной парадигмы: разработки общественных и жилых интерьеров, транспортный и производственный дизайн в СССР в 30-е годы.

Тема 4. Баухауз (1920-1930-е гг.). Социально-экономические и политические предпосылки создания новой школы дизайна. Основные творческие и педагогические принципы Баухауза. Деятельность школы Баухауз в Веймаре (1919-1925 гг.) и в Дессау (1925-1932 гг.) – истоки и развитие. Творческие идеи и работы педагогов и студентов Баухауза (Вальтер Гропиус, Иоханес Иттен, Оскар Шлеммер, Марсель Бройер, Ласло Моголи-Надь, Ханнес Майер и др.).

Тема 5. Американский «коммерческий» дизайн конца 20-х-30-х гг. Дизайн как инструмент рыночной конкуренции, взаимосвязи американского дизайна и рекламы. Новые типы промышленных изделий и их влияние на процессы формообразования в различных типах предметно-пространственной среды. Стайлинг как основной метод формообразования. Аэродинамический стиль в американском дизайне.

Тема 6. Дизайн в СССР (1950-1990-е гг.). Формирование организационных структур дизайна – АХБ, СХКБ, ВНИИТЭ и его филиалы. Формирование и развитие системы дизайн-образования. Ведущие отечественные школы дизайна. Сенежская студия дизайна. Теоретические разработки: ведущие направления исследований, работы теоретиков советского дизайна. Основные направления практической дизайн-деятельности в советский период.

Тема 7. Развитие зарубежного дизайна в 1950-1960 годы. Послевоенное восстановление европейского дизайна. Возрождение принципов функционализма. Ульмская высшая школа художественного проектирования. Дизайнерские центры Германии, Англии, Франции, Италии. «Браун-стиль» как образец проектной идеологии. Концепция «универсального пространства» и особенности проектирования жилых и общественных интерьеров.

Тема 8. Развитие зарубежного дизайна в 1970-1990 годы. Итальянский дизайн как источник новых творческих направлений, концепций, стилей дизайна, творчество ведущих итальянских дизайнеров. Роль журнала «ДОМУС» в развитии теории и практики дизайна. Особенности ведущих творческих концепций: «антифункционализм», «арт-дизайн», «игровой дизайн». «Скульптурный стиль», «мобильные формы» и другие направления формообразования. Концептуальные проекты европейских и японских дизайнеров в разработке экспериментальных жилых ячеек. Хай-тек и высокие технологии в формировании предметно-пространственной среды. Деконструктивизм в дизайне 90-х годов.

Тема 9. Современные направления, творческие концепции и течения в дизайне. Программные принципы и язык постмодернизма. Множественность объектов, подходов, методик. Глобализм и антиглобализм в современной проектной культуре.

Тема 10. Постсоветский дизайн. Основные социально-экономические и культурные факторы, повлиявшие на изменения в профессиональной, научной и образовательной сферах отечественного дизайна. Рынок дизайнерских услуг в России на рубеже XX-XXI веков, развитие новых видов дизайн-проектирования. Основные организационные формы дизайна в постсоветском пространстве. Профессиональная пресса, национальные и международные конкурсы, выставки, премии, деятельность творческих союзов дизайнеров.

2.2. Теория и методология дизайна

Тема 1. Социально-культурные факторы развития дизайна, определяющие потребность в теории. Дизайн как проектная деятельность, отличия проектной деятельности от научной, художественной, производственной деятельности. Проектирование, программирование, планирование, прогнозирование – сходство и различия. Дизайн как средство коммуникации между различными сферами, определяющими производство и потребление в современном мире. Основные виды современного дизайна. Новые технологии в проектной деятельности.

Тема 2. Проектирование в системе культуры. Понятие культуры, каноническая и проектная культуры. Тип и прототип в дизайне, представления о прототипическом и непрототипическом проектировании. Культурный прототип как источник дизайнерских решений. Проблема инноваций в дизайне – взаимосвязь принципов новизны и культурной целесообразности.

Тема 3. Основные методологические подходы в дизайн-проектировании, их сущность, специфика, возможности использования в практической деятельности. Системное и комплексное проектирование. Средовой подход: основные методологические и ценностные установки. Типология объектов средового дизайна.

Тема 4. Дизайн-проектирование как процесс. Нормативные и содержательные этапы процесса проектирования. Особенности проектного мышления (проблематизация, целеполагание, концептуальность и др.), их место в процессе дизайн-проектирования. Стратегии и тактики в дизайн-проектировании, их характеристики и разновидности.

Тема 5. Основные категории проектной деятельности в дизайне: функция, морфология, проектный образ. Взаимосвязь категорий «функция», «морфология», «проектный образ» в процессе реального проектирования.

Тема 6. Понятие функции, основные виды функционального анализа, специфика функционального проектирования, функционализм как одно из ведущих теоретических и творческих направлений в дизайне.

Тема 7. Понятие морфологии, основные виды морфологического анализа, представления о процессах формообразования, художественная и технологическая формы, взаимосвязи формы и конструкции, морфологические направления в дизайн-проектировании.

Тема 8. Понятие образа в искусстве и в дизайне. Отличие проектного образа от художественного. Различные подходы к созданию проектного образа (на примере творчества ведущих мастеров дизайна). Творческие концепции и стили в современном дизайне.

Тема 9. Экономические основы дизайна. Дизайн в системе маркетинга. Коммерческая сущность дизайна. Ориентация дизайна на систему потребления: типологии потребителей и проблемы товарного ассортимента. Взаимосвязь промышленного и рекламного дизайна в системе проектирования. Понятие и принципы построения фирменного стиля.

Тема 10. Эргономические принципы дизайн-проектирования. Основные положения инженерной психологии при проектировании рабочих мест, жилых и общественных пространств, товаров массового потребления, одежды, объектов графического дизайна и рекламы.

Реферат: тема, содержание и оформление

Тема вступительного реферата определяется поступающим самостоятельно. Желательно, чтобы эта тема была связана с предполагаемым направлением научных исследований в процессе обучения в аспирантуре. Тема должна иметь как научную, так и практическую (проектную) составляющую.

Содержание реферата

В **научной части** реферата следует отразить актуальность заявленной темы (проблемы), степень ее изученности в научной литературе, предполагаемый аспект (цель и задачи) исследования, возможные научные и практические результаты будущей диссертации. При прямом цитировании текстов или использовании визуального материала обязательны ссылки на источник.

В **практической части** реферата представляются материалы комплексного проектного анализа выбранного поступающим объекта дизайн-деятельности. В зависимости от типа объекта (вещь, среда, процесс, система и т.п.) анализ может включать в себя социокультурные, маркетинговые, функциональные, морфологические, конструктивно-технологические, эстетические и иные характеристики объекта. Данная часть реферата должна выполняться с использованием схем, рисунков, чертежей, фотографий или иных видов графического анализа.

Список литературы по теме, отражающий как использованные автором источники, так и те, которые характеризуют состояние научной изученности проблемы, является обязательным компонентом реферата.

Оформление: общий объем реферата 15-20 страниц, включая 1) титульный лист; 2) содержание – с указанием названий разделов и номеров страниц; 3) основную текстовую часть; 4) графический анализ заданного объекта; 5) список литературы. Реферат представляется в стандартном машинописном виде (12-14 кегль, 1,5 интервала), графическая часть может быть выполнена от руки.

4. Оценка вступительного испытания

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной системе. Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 баллов. Минимальное количество баллов, подтверждающих положительный результат вступительного испытания, – 25 баллов.

Итоговая оценка выставляется комиссией на основе устных ответов на вопросы билета.

Критерии оценки Отлично (от 75 до 100 баллов)

Экзаменуемый показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и дополнительного материала, усвоил рекомендованную литературой; может объяснить взаимосвязь основных понятий; проявляет творческие способности в понимании и изложении материала.

Критерии оценки Хорошо (от 50 до 74 баллов)

Экзаменуемый показывает достаточный уровень знаний в пределах основного материала; усвоил литературу, рекомендованную в программе; способен объяснить взаимосвязь основных понятий при дополнительных вопросах экзаменатора. Допускает не существенные погрешности в работе.

Критерии оценки Удовлетворительно (от 25 до 49 баллов)

Экзаменуемый показывает знания основного материала в минимальном объеме, знаком с литературой, рекомендованной программой. Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством экзаменатора.

Критерии оценки Не удовлетворительно (от 24 баллов и менее)

Экзаменуемый обнаруживает пробелы в знаниях основного материала, допускает принципиальные ошибки в ответе на экзамене, не знаком с рекомендованной литературой, не может исправить допущенные ошибки самостоятельно.

С целью расширения шкалы оценок допускается повышающая или понижающая коррекция с шагом пять баллов.

5. Материальное обеспечение вступительного испытания

Экзамен проводится в аудитории оборудованной столами и стульями.

Для выполнения заданий вступительного испытания абитуриенту предоставляется:

- копия выбранного билета с вопросами по истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры;
- бумага для подготовки ответа: 2 листа писчей бумаги формата А4 с печатью приемной комиссии.

Абитуриент должен иметь с собой на выбор шариковую, гелевую или капиллярную ручку.

6. Рекомендуемая литература

1. Адамс С. Путеводитель по стилю «Движение искусств и ремесел». – М. 2000
2. Актуальные проблемы архитектуры и дизайна. – Екатеринбург. 2003
3. Воронов Н. В. Дизайн: русская версия. – М.; Тюмень. 2003
4. Воронов Н. В. Российский дизайн Т. 1-2. – М. 2001
5. Глазычев В. Л. Дизайн как он есть. – М. 2006
6. Грашин А. А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды. – М. 2004
7. Дизайн на Западе. – М. 1992
8. Дизайн: Основные положения. Виды дизайна. Особенности дизайнерского проектирования. Мастера и теоретики. – М. 2004
9. Калининцева М.М. Научная школа эргодизайна ВНИИТЭ: предпосылки, истоки, тенденции становления. – М., 2009.
10. Кимберли Э. Геометрия дизайна: пропорции и композиция. – СПб., 2011.
11. Комплексное художественное конструирование и вопросы системного подхода в дизайне. – М. 1977
12. Коник М. А. Архив одной мастерской. Сенежские опыты. – М. 2003
13. Лола Г.Н. Дизайн-код: культура креатива. – СПб., 2011
14. Материалы по истории художественного конструирования. – М. 1972
15. Методика художественного конструирования. – М. 1978
16. Методика художественного конструирования. – М. 1983
17. Минервин Г. Б., Мунипов В. М. О красоте машин и вещей. – М. 1981
18. Михайлов С. М. История дизайна. – М. 2004
19. Михайлов С. М. Основы дизайна. – М. 2002

20. Назаров Ю. В. Постсоветский дизайн (1987-2000). Проблемы, тенденции, перспективы, региональные особенности. – М. 2002
21. Нельсон Д. Проблемы дизайна. – М. 1971
22. Основные термины дизайна. – М. 1989
23. Папанек В. Дизайн для реального мира. – М. 2004
24. Пресс М. Власть дизайна: ключ к сердцу потребителя. – М., 2008.
25. Проблемы дизайна. – М. 2003
26. Рессин Г. К. Архитектура и машины. – М. 1977
27. Розенсон, И.А. Основы теории дизайна: учеб. для вузов. – СПб., 2010.
28. Рунге В. Ф. Основы теории и методологии дизайна. – М. 2003
29. Рябушин А. В. Футурология жилища за рубежом, 60-70 годы. – М. 1973
30. Создано в России: промышленный дизайн. – 2004
31. Сомов Ю. С. Композиция в технике. – М. 1987
32. Теоретические проблемы дизайна. – М. 1979
33. Тимоти С. Эволюция дизайна: от теории к практике. – М., 2009.
34. Тьялве Э. Краткий курс промышленного дизайна. – М. 1984
35. Уральская школа дизайна. – М. 1989
36. Хан-Магомедов С. О. Пионеры советского дизайна. – М. 1995
37. Хрестоматия по инженерной психологии. – М. 1991
38. Шимко В. Т. Основы дизайна и средовое проектирование. – М. 2004
39. Эксперимент в дизайне: источники дизайнерских идей / сост. Александр Лаврентьев. – М., 2010
40. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. – М. 2004

Программу составил:

Декан факультета дизайна,
профессор, доктор. иск.

Е.Э.Павловская