

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная
академия имени А.Л. Штиглица»

**ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

для подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
**по направлению – 50.06.01 «Искусствоведение»,
направленность (профиль) – «Техническая эстетика и дизайн»**

Санкт-Петербург

2017

Структура вступительного испытания.

Настоящая программа предназначена для поступающих в аспирантуру по направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение», профилю «Техническая эстетика и дизайн».

Цель и задачи вступительного испытания.

Цель вступительного испытания состоит в проверке степени подготовленности поступающего к продолжению образования по направлению подготовки 50.06.01 – Искусствоведение, профилю – Техническая эстетика и дизайн, а именно, знания поступающего важнейших проблем теории и истории дизайна как вида художественно-проектного творчества.

Задачи вступительного испытания состоят в установке уровня подготовки поступающего к решению научно-исследовательских задач в соответствии с принципами научной этики; в определении степени готовности к проведению фундаментальных и прикладных исследований и готовности к проектированию поисковых действий, а также в определении готовности будущего исследователя к внедрению на практике результатов исследования, к написанию текста как конечного продукта исследовательской деятельности.

Программа предполагает знание у поступающих: основных этапов развития научного и практического знания в области технической эстетики и дизайна; базовых знаний по теории дизайна; основных понятий по методологии дизайнерской деятельности. Помимо литературы, представленной в списке источников, в данной программе поступающий должен показать знание широкого круга специальной литературы и источников, а также новейших исследований по теме будущей диссертации.

На вступительном испытании для ответа даются три вопроса: один, связанный с научными интересами поступающего и два вопроса по истории, теории и методологии дизайна.

Основные требования к уровню подготовки

Испытуемый должен знать:

- Историю дизайна, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
- Появление проблематики дизайна.
- Широкий круг специальной литературы и источников.
- Творчество мастеров-дизайнеров мирового уровня, ключевые произведения, характеризующие дизайнерский процесс.
- Особенности дизайна в странах Восточной Европы и Америки.
- Особенности развития отечественного художественного конструирования.
- Основные характерные черты периодов развития предметного мира.
- Современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности.
- Современный дизайн в различных областях проектной деятельности
- Современные дизайнерские группы и объединения

Испытуемый должен уметь:

- Проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования.
 - Ориентироваться в исторических эпохах и стилях
 - Анализировать роль новых технологий в дизайне
 - Выполнять зарисовки форм и предметов современных дизайнерских групп и объединений.
 - Понимать роль дизайна в обеспечении коммерческого успеха.
- Развитие дизайна в странах Европы.
- Охарактеризовать смысл и форму произведения искусства.
 - Анализировать текущую научную периодику по проблемам дизайна, а также новейших исследований по теме будущей диссертации.

Иметь представление:

- О дизайне как о комплексе знаний основных этапов развития направления.

- О теоретической, технологической сфере истории искусств.
- О художественных стилях и направлениях.
- О художественных техниках и технологиях.
- О закономерностях развития видов и жанров дизайна.

Владеть навыками:

- Работы с дизайнерскими проектами
- Анализировать и интерпретировать дизайнерские проекты и произведения.
- Работы с библиографическими и архивными источниками, с продуктами дизайнерскими технологиями в области дизайна.
- Представление результатов собственного исследования.

Экзаменационная процедура и требования к уровню владения содержанием программы.

Экзамен осуществляется в форме собеседования с экзаменационной комиссией по вопросам, предложенным в билетах.

Критерии оценки вступительного испытания.

Оценка	Критерии оценки
от 41 до 50 баллов	Поступающий показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и дополнительного материала, усвоил рекомендованную литературу; может объяснить взаимосвязь основных понятий; проявляет творческие способности в понимании и изложении материала.

от 31 баллов до 40	Поступающий 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.
от 21 баллов до 30	Поступающий 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.
менее 20 баллов	Поступающий обнаруживает пробелы в знаниях основного материала, допускает принципиальные ошибки в ответе на экзамене, не знаком с рекомендованной литературой, не может исправить допущенные ошибки самостоятельно.

Вопросы к вступительному испытанию.

1. Дизайн в системе материально-художественной культуры. Система социально значимых функций дизайна.
2. Дизайн и художественная культура. Красота и художественный образ.
3. Идеино-эстетическое содержание и форма в дизайне.
4. Дизайн и декоративно-прикладное искусство. Взаимодействие и различие творческого метода.
5. Дизайн и современные направления прикладных искусств.
6. История становления и эволюции дизайна (общая характеристика, основные периоды).
7. Протодизайн в России XVIII-XIX вв. Первые учебные заведения в сфере художественно-промышленного образования. Их значение и вклад в становление и развитие дизайна в России.
8. Становление науки о дизайне. Первые западноевропейские теоретики дизайна - 2-я пол. XIX – XX вв. (Г. Земпер, Д. Рескин, У. Моррис, В. Гропиус, Э. Рудери др.
9. Всемирные художественно-промышленные выставки 1851 и 1889 гг., их влияние на развитие дизайна.
10. Графический дизайн эпохи конца XIX – нач. XX вв.
11. Концепция супрематизма К. Малевича. Архитектоны.
12. Влияние авангардного движения 1900 – 1930-х гг. на становление и эволюцию дизайна.
13. Графический дизайн в России 20-х годов XX века. Его связь с «эстетикой жизнестроения» и «производственным искусством».
14. Коммерческая реклама эпохи НЭПа. Работы В. Маяковского, А. Родченко.
15. Проектная деятельность инженеров-конструктивистов 1920-1940-х гг. в СССР.
16. Становление и развитие дизайна в США (30-е - 60-е гг. XX в.) Пионеры американского дизайна.

17. Становление и развитие дизайна в странах Западной Европы после Второй мировой войны.
18. Проектная деятельность ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Система обучения, ведущие мастера.
19. Объединение голландских художников «Де Стеил» («Де Стил»).
20. Функционализм и его эстетика целесообразности.
21. Интернациональный стиль.
22. Дизайн упаковки (задачи, особенности, современное состояние).
23. Специфические особенности региональных и национальных линий в мировом дизайне.
24. Итальянский «стиль» в послевоенном дизайне.
25. Феномен скандинавского дизайна.
26. Ведущие представители американского дизайна 1940-1950-х гг.
27. Ульмская высшая школа формообразования.
28. Постсоветский дизайн.
29. Зарождение фирменного стиля и этапы его развития.
30. Товарный знак (определение, функции). Товарный знак как основа корпоративной идентификации. Взаимосвязь товарного знака и форм печатной рекламы. Мифологические и символические образы в рекламе.
31. Компьютеризация производства и влияние этого процесса на эстетику полиграфии.
32. Графический дизайн как средство современной массовой коммуникации (определение, жанровое многообразие).
33. Постмодернизм в дизайне США и Западной Европы.
34. Арт-дизайн как феномен современной проектной культуры.
35. Соотношение эстетического и утилитарного в проектной деятельности.
36. Проблема использования новых материалов и технологий в дизайне.
37. Тенденции глобализации в современном дизайне.
38. Основные тенденции в развитии дизайна на рубеже тысячелетий.
39. Экологический стиль в дизайне.

40. Место дизайна в системе пространственных искусств.
41. Актуальность простого в современном дизайне. Минимализм как парадигма проектного творчества.
42. Творческая практика представителей русского авангарда в области дизайна.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие./ пер. с англ. – М.: Прогресс, 1974. – 392 с.
2. Аронов В. Р. Концепции современного дизайна. 1990 – 2010. – М., 2011.
3. Бегенау З.Г. Функция, форма, качество. Пер. с нем./ под ред. и с послесловием Г.Б.Минервина. – М.: Мир, 1969. – 168 с., ил.
4. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. - М.: АРТ-РОДНИК, 2007.
5. Визуальная культура и визуальное мышление в дизайне. – М.: ВНИИТЭ, 1990. - 88 с.
6. Воронов Н.В. Российский дизайн. Очерки. Истории отечественного дизайна. ТТ. 1, 2, М., 2001.
7. Глазычев В. О дизайне: Очерки по теории и практике дизайна на Западе. – М.: Искусство, 1970. – 190 с.
8. Глинтерник Э. М. Реклама в России XVIII – первой половины XX века. Опыт иллюстрированных очерков. СПб. – Аврора. – 2007. – 360 с.
9. Джонс Дж. К. Инженерное и художественное конструирование: Современные методы проектного анализа. – М.: Мир, 1976. – 374 с.
10. Дизайн. Материалы. Технологии: энциклопедический словарь/ Кухта М.С. [и др.]; под ред. В.И. Куманина, М.С. Кухта – Томск: Изд-во ТПУ, 2011 – 320 с.
11. Дизайн: очерки теории системного проектирования/ ЛГУ; Валькова Н.П., Грабовенко Ю.А., Лазарев Е.Н., Михайленко В.И.; науч. Ред. Каган М.С. – Л.: Изд. Ун-та, 1983. – 188 с.

12. Кантор К.М. Красота и польза: Социологические вопросы материально-художественной культуры. – М.: Искусство, 1967. – 279 с.
13. Ковешникова Н.А. История дизайна. – 2-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2012
14. Лаврентьев А.Н. Эксперимент в дизайне. – М.: «Университетская книга», 2010. – 244 с.
15. Лаврентьев А.Н. История дизайна: учеб. пособие / А.Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2008. – 303 с.
16. Лаврентьев А.Н. Уроки конструктивизма. М., 2000.
17. Лаврентьева Е. Текст и контекст в графическом дизайне. Актуальные проблемы и тенденции визуализации текста. - М. – 2008. - 232 с.
18. Лаптев В. Типографика: порядок и хаос. - М.: АВАТАР, 2008. – 216 с.
19. Лола Г.Н. Дизайн. Опыт метафизической транскрипции. – М.: МГУ, 1998. – 165 с.
20. Михайлов С.М. История дизайна тт. 1,2, М., 2002–2003
21. Нельсон Д. Проблемы дизайна. – М. 1971
22. Основные термины дизайна. – М. 1989
23. Папанек В. Дизайн для реального мира. — М.: издатель Д. Аронов, 2011. —414 с.
24. Пресс М. Власть дизайна: ключ к сердцу потребителя. – М., 2008. Проблемы дизайна. – М. 2003
25. Рессин Г. К. Архитектура и машины. – М. 1977
26. Розенсон, И.А. Основы теории дизайна: учеб. для вузов. – СПб., 2010.
27. Рунге В. Ф. Основы теории и методологии дизайна. – М., 2003
28. Рунге В.Ф. история дизайна, науки и техники. Книга 1; М.: Архитектура-С, 2006.-368 с.
29. Тимоти С. Эволюция дизайна: от теории к практике. – М., 2009.
30. Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия / Отв. ред.: Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. - М.: Прогресс-Традиция, 2007. - 686 с.

31. Хан-Магомедов С. О. Живскульптарх (1919–1920)— первая творческая организация советского архитектурного авангарда. Творческие течения, концепции организации советского авангарда. М.: Архитектура, 1993.
32. Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. М., 1996.
33. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. М.,: Галарт, 1995
34. Хрестоматия по инженерной психологии. – М. 1991
35. Шимко В. Т. Основы дизайна и средовое проектирование. – М. 2004
36. Эксперимент в дизайне: источники дизайнерских идей / сост. Александр Лаврентьев. – М., 2010
37. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. – М.2004