

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА»

**ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ДИЗАЙНУ**

Направление подготовки

54.04.01 Дизайн

Профиль: Дизайн среды

Программа обучения предусматривает два вектора подготовки магистров - научно-исследовательский и художественно-творческий, базирующихся на фундаментальной научной и углублённой художественно-творческой основе. Процесс обучения предполагает и обеспечивает интенсивный рост научного и творческого потенциала обучающихся в области теории и практики дизайнерского творчества (область графического дизайна), художественного образования и художественной педагогики.

Цель проведения вступительного испытания - определить готовность и возможность поступающего освоить выбранную образовательную программу высшего образования, проверить знания базового учебного материала курсов по теории и истории дизайна и практической подготовки по композиции в формате содержательного компонента подготовки магистра.

Задачи:

- проверить уровень знаний и художественно-творческого потенциала претендента;
- определить склонности к научно-исследовательской или художественно-творческой деятельности в области дизайнерского образования;
- выяснить мотивы поступления в магистратуру;
- определить область научных или художественно-творческих интересов;
- проверить уровень знаний и художественно-творческого потенциала претендента в области композиции и формообразования в дизайне;
- владения базовыми основами графических техник.

Требования к уровню подготовки поступающих:

Знать: историю, современное состояние и перспективы развития дизайна; художественно-цифровые технологии дизайна, рекламы и дизайн-проектирования.

Уметь: ёмко, полно и грамотно отвечать на предложенные тестовые задания; создать положительное эстетическое и профессиональное впечатление от выполненного практического задания.

Владеть: терминологией в области художественно-цифровых технологий, графического дизайна; графическими материалами при реализации пластических задач; пониманием категорий композиции (ритм, контраст, нюанс, равновесие), базовыми основами различных техник изобразительного искусства.

Форма проведения вступительного испытания – письменный экзамен.

Продолжительность вступительного испытания – 240 мин. (4 часа).

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Вступительное испытание носит комплексный характер и включает две составляющие:

Часть I. Теоретический раздел (Теория и история дизайна)

Поступающим предлагается ответить на тестовые задания, которые различаются по содержанию, сложности, числу и форме включаемых в них заданий.

В части 1 представлены тестовые задания закрытого типа с выбором одного ответа из четырех предложенных. Данная часть включает 60 тестовых заданий.

В части 2 представлены тестовые задания закрытого типа с выбором множественного ответа (из четырех количества предложенных). Данная часть включает 10 тестовых заданий.

Программа теоретической части включает разделы по теории и истории дизайна на предмет выявления знаний в области:

- концептуальных основ теории и истории дизайна;
- особенностей стилевых художественных направлений в дизайне;
- композиции и цветоведения в дизайне.

Часть II. Практический раздел

Данная часть включает одно тестовое задание открытого типа (практическая работа «Декоративно-шрифтовая композиция с геометрическими элементами» в выбранном графическом или живописном материале).

Теоретический и практический разделы выполняются в один день.

Критерии оценки

Максимальное количество баллов вступительного испытания составляет 100 баллов.

Максимально возможное количество баллов в сумме за решение тестовых заданий по теории и истории дизайна – 80 баллов.

Каждое правильно решенное тестовое задание 1 части оценивается в 1 балл, ошибочное решение – 0 баллов, максимально возможная оценка за решение тестовых заданий 1 части – 60 баллов.

Каждое правильно решенное тестовое задание 2 части оценивается в 2 балла, частично или не полностью решенное задание – 1 балл, ошибочное решение – 0 баллов, максимально возможная оценка за решение тестовых заданий 2 части – 20 баллов.

При оценивании практического раздела в соответствии с выявленными знаниями, умениями и навыками поступающего используются следующие критерии (максимальная оценка - 20 баллов):

Критерии оценивания тестового задания открытого типа (практическая работа «Декоративно-шрифтовая композиция с геометрическими элементами» в выбранном графическом или живописном материале):

1. Композиционное решение.

5 баллов ставится, если грамотно решается «Декоративно-шрифтовая композиция с геометрическими элементами»; поступающий в полной мере владеет изобразительно - выразительными средствами искусства; владеет основами композиции, ее средствами: компоновка листа, выполнение композиции в установленном формате, подчинение второстепенного главному, передача ритма – чередование, каких-либо элементов в определенной последовательности; передача равновесия частей композиции; умелое использование приемов композиции: симметрии или асимметрии, статики или динамики; целостность – связь всех элементов между собой.

4 балла ставится, если поступающий достаточно владеет изобразительно выразительными средствами искусства; владеет основами композиции, ее средствами, но имеет замечания: не удачно компоует шрифтовую композицию в предложенном формате; не достигнуто в полной мере цельности шрифтовой композиции.

3 балла ставится, поступающий недостаточно владеет изобразительно - выразительными средствами искусства; нарушает основные законы композиции; неудачная компоновка шрифтовых форм в предложенном формате;

2 балла ставится, если поступающий не владеет изобразительно - выразительными средствами искусства; не отражены знания композиционной выразительности; композиция не имеет ощущения устойчивости и целостности (нет компоновки шрифтовых форм в предложенном формате, нет взаимосвязи размеров и элементов композиции, нарушен композиционный центр, равновесие, ритм, т.д.).

1 балл ставится, если отсутствуют знания по основам композиции; отсутствуют знания в области композиционных принципов, правил, законов.

0 баллов ставится, если работа не выполнена.

2. Колористическое решение.

5 баллов ставится, если студент владеет основами цветоведения (понимает различия между контрастом и цветовым нюансом, с помощью цвета передает выразительность шрифтовую композицию, грамотно составляет общий колорит композиции).

4 балла ставится, если есть замечание в общем колорите шрифтовой композиции, имеются не значительные ошибки в цветопередаче шрифтовой композиции, цветовая гармония композиции выполнена с некоторыми ошибками.

3 балла ставится, если присутствуют грубые нарушения в колористическом решении шрифтовой композиции, нет общей цветовой гармонии, сочетание цветов подобрано не по основным правилам цветоведения.

2 балла ставится, если поступающий не владеет знаниями основ цветоведения.

1 балл ставится, если в представленных работах не решены колористические задачи.

0 баллов ставится, если работа не выполнена.

3. Творческое решение.

5 баллов ставится, если работа поступающего полностью соответствует заданной

теме, отличается художественной выразительностью, отсутствуют грубые исправления, неаккуратность, работа отличается свежестью и оригинальным авторским подходом к работе.

4 балла ставится, если работа поступающего соответствует заданной теме, имеются элементы художественной выразительности, отсутствуют грубые исправления, но присутствуют незначительные исправления, преобладают черты ученичества над творческим подходом автора работы.

3 балла ставится, если работа поступающего в большей степени соответствует заданной теме, но практически отсутствуют элементы художественной выразительности, присутствуют грубые исправления, преобладают черты ученичества над творческим подходом автора работы.

2 балла ставится, если работа не соответствует заданной теме, не имеет художественной выразительности, отсутствие творческого подхода, присутствуют грубые исправления.

1 балл ставится, если в работе отсутствует творческая составляющая.

0 баллов ставится, если работа не выполнена.

4. Оригинальность идеи.

5 баллов ставится за способность генерировать новые идеи, за простоту, выразительность и полезность предложенной идеи.

4 балла ставится за способность генерировать новые идеи, но присутствует сложность в выразительности предложенной идеи.

3 балла ставится за способность генерировать новые идеи, но наблюдается значительная сложность в выразительности предложенной идеи и сомнительная полезность.

2 балла ставится за способность генерировать новые идеи, но наблюдается повышенная сложность в выразительности предложенной идеи сомнительная полезность.

1 балла ставится за сложности в генерировании новых идей, повышенную сложность в выразительности предложенной идеи и сомнительную полезность.

0 баллов ставится, если новая идея отсутствует.

Максимальная итоговая оценка, которой могут быть оценены результаты выполнения вступительного испытания при условии отсутствия в них ошибок и неточностей, равна 100 баллам. Подсчет итоговой оценки осуществляется путем суммирования баллов, выставленных за каждую из частей экзамена.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, при приеме на обучение по программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в 2026 году составляет 51 балл.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание Части I: «Тесты по теории и истории дизайна».

Определение дизайна как формальной деятельности и как составного элемента экономической системы. Эволюция предметного окружения и

становление дизайна, роль науки и техники в формообразовании. Ведущие западноевропейские и русские теоретики дизайна.

Появление проблематики дизайна при разделении искусства, ремесла, техники и зарождение промышленного производства. Поиски в области теории формы машин и промышленных изделий. Понятие «дизайн» и его трактовки. Объекты дизайна: промышленное оборудование, бытовая техника, мебель, посуда, одежда и пр. Интерпретация определения «Дизайн» в трудах Генри Колы, Герберта Рида, Джона Глоага, Джио Понти, Томаса Мальдонадо.

Версии дизайна отечественных теоретиков: Б. Арватова, Н. Пунина, Н. Тарабукина, Становление дизайна и эволюция предметного окружения, связь с развитием техники и технологии, инженерно-техническими и естественнонаучными знаниями, гуманитарными дисциплинами - философией, культурологией, социологией, психологией, семиотикой и др.

Функциональность и рациональность, вариабельность - главные принципы формообразования в современном дизайне. Современность и стайлинг. Влияние новейших технологий и материалов на современное художественное формообразование. Взаимосвязи дизайна с художественными направлениями в искусстве на рубеже XIX- XX в. Пионеры дизайна: Норманн Бел Геддес, Генри Дрейфус, Раймонд Лоуи, Макс Билл, Петер Беренс, Вальтер Гропиус, Анри Ван де Вельде, Фрэнк Ллойд Райт.

Виды современной дизайнерской деятельности. Индустриальный дизайн. Дизайн одежды и аксессуаров. Графический дизайн. Компьютерный дизайн. Арт-дизайн. Дизайн архитектурной среды. Компьютерное моделирование. Объемные макеты. Технические чертежи. Понятие «Эргономика». Стиль в дизайне. Понятие «фирменный стиль». Дизайн и маркетинг.

Научно-технические открытия и изобретения конца XVI-XVIII веков и их роль в становлении дизайна. Поиски в области формы машин и промышленных изделий.

Обобщение опыта предшествующих поколений и современников, усовершенствование механизмов, технологии, организации производства в горном и литейном деле, металлообработке, текстильном производстве, средствах коммуникации.

Открытия Коперника, Кеплера, Галилея, Декарта, заложившие основы современного научного знания - астрономии, математики, физики, химии.

Новое время - время изобретателей, и практиков, великих географических открытий. Торговые связи Запада с Востоком.

Географические путешествия и их роль в развитии картографии, новых инструментов: компаса, телескопа, микроскопа.

Замена мануфактурного и ремесленного производства крупной машинной промышленностью. Появлению нового технического мира. Массовое производство наукоемкой техники, разнообразных дешевых и высококачественных товаров.

Широкое внедрение технических новшеств: механический ткацкий станок (1586- Меллер из Данцига). Освоение новых видов сырья, новых типов тканей, новых технологий. Специализация в производстве, экспортные связи. Расширение ассортимента предметов массового производства.

Старинные и традиционные центры производства предметов роскоши. Образование специализированных художественных мануфактур: мебельных, текстильных, фарфоровых. Обособление искусства проектирования. Роль проекта в мануфактуре.

Влияние стилевых направлений на предметно-пространственную среду человека.

Научно-технические открытия и изобретения XIX - начала XX веков и их роль в становлении дизайна.

Перемены в ткацкой промышленности. Самолетный челнок Джона Кея. Первая прядильная машина (1733 - Джон Уайет) - начало технической революции. Распространение механических прялок «Дженни» (1765 - Джеймс Харгривс), изобретение прядильной мюль-машины (С. Кромтон).

Новое направление в формообразовании машин в 1730-е г. XVIII в.- применение машин-орудий, заменявших руку человека. Первая механическая ткацкая фабрика в Великобритании (1801). Паровой двигатель Джеймса Уатта (1765). Изобретение конвейера. Архитектурный стиль в машиностроении.

Дальнейшее разделение труда и выделение проектирования в особую сферу деятельности. Появление новой специальности - промышленных художников. Поиски новых эстетически-функциональных свойств.

Первые теории дизайна. Деятельность Джона Рёскина, Готфрида Земпера, Франца Рёло, Уильяма Морриса

Выступления художников и теоретиков искусства по проблемам ремесел, искусства и промышленности.

Джон Рёскин (1819-1900) - английский философ и теоретик искусства, первый обратился к вопросам промышленного искусства, обратил внимание общественности к искусству бытовой вещи. Его воззрения на индустриальное производство предметов быта, отрицание техники. Утверждение органических связей между красотой и пользой, с искусством предметного мира.

Деятельность Готфрида Земпера (1803-1879), архитектора, художника, теоретика искусства, его исследование причин упадка художественного качества выпускаемых промышленностью изделий. Труды Земпера 1860-х годов: «Наука, промышленность и искусство», «Стиль в технических и тектонических искусствах, или Практическая эстетика», «Четыре элемента архитектуры». Учение Земпера о причинах, определяющих характер форм вещей. Взаимосвязь основных типов современного искусства с прототипами разных «технических искусств», то есть к видам труда.

Организация Южно-Кенсингтонского музея образцов художественных и промышленных изделий, включавший «Галерею национального искусства», «Научно-ремесленную библиотеку», архитектурный музей и «музей патентов» с моделями величайших изобретений. Создание Школы промышленного искусства.

Теоретические воззрения на промышленное производство инженера и теоретика машиностроения Франца Рёло (1829-1905), провозгласивший возможность единого гармонического развития искусства и техники как условие правильного развития общества. Техника - «носительница культуры» в деле цивилизации и образования человеческого рода. Задача дизайнера - выявление и систематизация

наиболее общих законов и правил формообразования. Взгляды Ф. Рёло на роль машины и ее внешний облик. Утверждение машины как объекта приложения творческих способностей. Идея Рёло - связать технику с культурой.

Уильям Моррис (1834-1896) - английский художник, писатель, общественный деятель, сыгравший заметную роль в развитии культуры своей эпохи. Внимание к воспитанию художественного вкуса народа.

«Красный дом» Морриса и Филиппа Уэбба. Основание собственной художественно-промышленной компании и ее роль в развитии нового стиля - «Модерн». Отрицание технической цивилизации, выдвижение требования соответствия украшений и отделки сущности и назначению предмета и выявления этой сущности в форме предмета. Инициатива Морриса по организации ремесленных обществ и школ по всей Англии: «Общество выставок искусств и ремесел», «Гильдия века», «Ассоциация искусств и кустарных промыслов». Создание Королевской школы художественного шитья, Школы художественной резьбы по дереву и т. д. Движение «За объединение искусств и ремесел».

Стилевые направления в индустриальном формообразовании XIX века. Ар Нуво и его разновидности («Стиль Гимара», «Стиль Орта», «Югендстиль», «Либерти», «Сецессион»), стилистические особенности и основные темы.

Синтез искусств, поиски монументально декоративных форм в эстетизации среды обитания человека. Становление дизайнеров из среды графиков, живописцев, декораторов, архитекторов.

Возникновение нового стиля в странах Европы на рубеже XIX - XX вв. Ар Нуво и его разновидности (стиль «метро» или «стиль Гимара» во Франции, «стиль Орта» в Бельгии, «югендстиль» в Германии, «цветочный стиль» или «Либерти» в Италии, «сецессион» в Австрии, «модерн» в России).

Роль архитекторов в формировании новых стилистических направлений. Стилистические особенности модерна. Возрождение синтеза искусств, стремление архитекторов и художников к созданию единого архитектурно-художественного ансамбля, в котором все элементы, начиная от убранства интерьеров и заканчивая мебелью и наборами канцелярских предметов и посудой, были бы связаны в единое художественное целое. Изменения в архитектуре и строительной технологии. Богатство типологии строительства. Сооружение промышленных предприятий, вокзалов, магазинов, пассажей, доходных домов. Поиски нового стиля. Техника и конструкции. Новые материалы: стекло, металл, бетон. Мебель и декоративно-прикладные работы.

Лозунг Анри Ван де Вельде «Назад к природе». Разнообразие тем и мотивов. Обращение к древним культурам и Востоку. Китайские и японские мотивы.

Деятельность Самуэля Бинга и его пропаганда дальневосточного искусства в Европе. Образцы флорентинского направления в интерьерных работах Виктора Орта и Анри ван де Вельде, скульптурах Франса Хооземанса, решетки парижского метро и мебель Гектора Гимара, фантастические постройки в Барселоне Антони Гауди, мебель Рихарда Риммершмидта, Берхарда Панкока. Мастера модерна. Бельгийский архитектор Виктор Орта (1861 -1947), сочетание иррационалистического начала, идущее от эстетики символизма и рационалистические тенденции.

Архитекторы-дизайнеры: венские - Отто Вагнер и Йозеф Ольбрих, бельгийский –

Анри Ван де Вельде (1863-1957), английский - Чарльз Ренни Макинтош (1868-1928) и американский - Луис Салливен.

Первые всемирные промышленные выставки XIX века и их роль в развитии формообразования.

Развитие механизированных ткацких фабрик, переход к механизированным деталям и стандартизации. Зарождение дизайна на пересечении нескольких ветвей развития проектной культуры: массовой промышленности, инженерного проектирования, науки, художественных проектных программ.

Идеи дизайна в эпоху промышленных революций. Новые принципы формообразования. Создание в Англии специальных комитетов поощрения связи искусства, повседневной жизни и техники. Комитет Эверта (1836), Общество поощрения искусств, мануфактуры и коммерции. Развитие индустриального производства бытовых вещей и проблема художественного качества выпускаемых изделий.

Первые Всемирные промышленные выставки. 1-я Всемирная промышленная выставка в Лондоне (1851). Распространение эклектики в архитектуре и выставочных павильонах. Хрустальный дворец Джозефа Пакстона (1851).

Всемирная промышленная выставка (1862) и ее художественный раздел. Применение на выставках транспортных средств (омнибусов), движущихся тротуаров. Различные способы рекламы. Всемирная выставка (1867) в Париже.

«Дворец промышленности» (1867). Международная выставка 1878 года в Париже. Всемирная выставка 1889 года в Париже: «Дворец машин» и башня инженера Густава Эйфеля. Инженерный стиль.

Особенности промышленного развития России XIX-начала XX века. Проблемы художественно-промышленного образования. Россия на международных промышленных выставках.

Развитие промышленного производства и проблема обеспечения художественно профессиональными кадрами, работающих для индустрии. Открытие специализированных учебных заведений - «училища технического рисования» - в Москве (графа Строганова) и Петербурге (барона Штиглица), воспитание художника нового типа. Создание в 1825 году в Москве по инициативе и на средства графа С.Г. Строганова «Школы рисования в отношении к искусствам и ремеслам» (Строгановское училище). Особенности обучения в разные периоды существования этого учебного заведения.

Первая рисовальная школа (бывшее Мещанское отделение рисования), готовившая художников для промышленности. Слияние в 1860 году Первой и Второй рисовальных школ в единое Строгановское училище технического рисования, осуществлявшее подготовку специалистов-художников для промышленности.

Развитие с 1860-х годов специального ремесленного образования мастеров-исполнителей, в частности «модельщиков».

Издание книг по вопросам технологии обработки различных материалов: древесины, бронзы, железа, золота и др. Формирование с середины XIX в. наук, связанных с вопросами гигиены труда и пользования предметами быта.

Деятельность мастерских в Абрамцеве, Талашкино, предприятия Ваулина в возрождении народных и ремесленных промыслов. Роль Мамонтовского кружка и

общества «Мир искусства» в развитии отечественного формообразования и графическом дизайне.

Участие России в первой Всемирной промышленной выставке в Лондоне (1851), международной художественно-промышленной выставке в Чикаго (1893).

Первая Всероссийская выставка мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге (1829). Промышленные выставки в Москве (1831, 1835, 1843, 1853, 1865, 1882), Петербурге (1833, 1839, 1849, 1861, 1870), Варшаве (1841, 1857) и др. городах России. Выставка продукции уральских и сибирских заводов (1839).

Выставки в Петербурге (1849), Москве, Варшаве - действенное средство демонстрации технического и промышленного развития России, средство признания общественной значимости технического творчества.

Учреждение в 1866 г. в Петербурге Русского Технического общества по организации выставок. Успех России на выставке 1872 г. (отечественные экспонаты были отмечены 450 наградами).

Всероссийские промышленные выставки как сильный и действенный регулятор роли промышленности в культуре страны. Включение на промышленных выставках разделов искусства, с 1882 года выставки стали называться художественно-промышленными. Крупнейшая художественно-промышленная выставка в Нижнем Новгороде (1896).

Русская, технически передовая инженерная школа, давшая миру в начале XX века немало изобретений в области машиностроения, энергетики, воздухоплавания, радио, строительства. Паровая машина И.И. Ползухина, изобретения И.П. Кулибина.

Изобретатель радио А.С. Попов.

Инженерные работы (гиперболоиды) В.Г. Шухова.

Влияние выставок на архитектуру, формирование нового типа архитектуры – архитектуры выставочных павильонов, разработка и использование новых конструктивных решений. Роль выставок в качественной профессионализации технических кадров.

Художественные направления XX века и их влияние на развитие дизайна

Кризис художественной промышленности эпохи модерна. Формирование принципов новой эстетики вещи. Идеи «вещности» Адольфа Лооса. Критерии эстетики вещи: целесообразность, функциональность, ясность формы. Пионеры новой эстетики: Л. Салливен, А. Ван де Вельде, А. Лоос. Кубизм и искусство дизайна.

Футуризм, его теория и практика в Италии и России. Первый «Манифест футуризма» (1909) Филиппо Томмазо Маринетти. Архитектура будущего. Футуристическая книга. Опыт творчества в Италии и России.

Абстракционизм и его роль в развитии современного формообразования. Дизайнерская деятельность Пита Мондриана, его беспредметный стиль - «неопластицизм».

Новое направление - конструктивизм (начало XX века). Приоритет конструкции и функциональности. Европейские художественные объединения: «Соединенные мастерские» (Мюнхен), «Дрезденские мастерские», «Германский художественно-промышленный союз» («Веркбунд»), «Венский Сецессион».

Голландская группа «Стиль», их концепция – кубо-конструктивизм. Новые принципы создания мебели. Роль Тео ванн Дусбурга и Томаса Ритвелда.

Влияние дадаизма и сюрреализма на современный дизайн и предметную среду. Роль поп - арта и оп-арта в современном дизайне.

Возникновение промышленного дизайна в США. Пионеры американского дизайна, становление организационных форм. Школы дизайна. Американский функционализм.

Возникновение промышленного дизайна в США, становление организационных форм. Новый стиль в Америке, который проявляется во всех формах прикладного искусства. Арт-Деко - «Джазовый модерн» - «Зигзаг-модерн» - «Обтекаемый модерн» в США. Пионеры американского дизайна. Школы дизайна. Художники, работавшие в стиле Арт-Деко: Л. Зюе, А. Маре, П. Фоллот, А. Легрен, и А.-А. Ратю, Дж. Рульман, Р. Лалик и Е. Брандт. Увлечение обтекаемыми формами, экспрессивной орнаментикой.

Высокий технологический уровень выпускаемых в США промышленных и бытовых изделий. Развитие серийной продукция из новых экономичных материалов. Рыночный фактор в развитии дизайна потребительских товаров, реклама и упаковка, внимание на внешний вид выпускаемых промышленных изделий. Американская модель «дизайна для всех». Американский образ жизни - американское понимание дизайна.

Уильям ле Барон Дженни(1832-1907) - основатель Чикагской школы. Новые принципы постройки многоэтажных конторских зданий с использованием легкого и прочного стального каркаса и больших остекленных плоскостей. Роль чикагской архитектурной школы на развитие дизайна. Формула Салливена.

Органический дизайн. Кранбургская академия в Детройте, основанная в 1933 году (руководитель, финский архитектор Е. Сааринен). Мебель и прикладное искусство. Э.Сааринена. Традиции национального романтизма и историзма. Путь от конструктивизма к органическому дизайну.

«Органическая архитектура» Фрэнка Ллойда Райта, влияние его творчества на европейский дизайн. Стиль «прерий-хауз» и его европейские истоки. Традиции модерна. «Дома прерий». «Философия жилища».

Принципы «органической архитектуры». Частные виллы. Дом Кауфмана над водопадом, конторские здания фирмы Джонсон, музей Гуттенхейма, высотные здания. Взгляды на расселение. Школа мастера.

Петер Беренс и художественный стиль компании АЭГ. Роль Петера Беренса (1869-1940) в эстетизации технических изделий. Новое понимание «промышленной культуры». Геометризация формы и ее предельная ясность как следствие технической точности производственного процесса и социокультурная обозначенность вещи.

Программа Беренса для АЭГ - первый пример создания «фирменного стиля».

Адольф Лоос - предтеча европейского функционализма.

Пуризм - культ машины, отказ от нефункциональных украшений.

Становление дизайна после Первой мировой войны. Германский Веркбунд.

«Германский художественно-промышленный союз» («Веркбунд» - 1907). Основные представители: Герман Матезиус, Анри Ван де Вельде. Создание Веркбунда в Германии водораздел в художественном формообразовании, переход от стиля «модерн» к современному промышленному дизайну. Проблема стандартизации.

Становление функционализма. Жилищная проблема в Германии, дефицит жилой площади после Первой мировой войны. Роль дизайнеров в решении социального жилья. Концепции дешевого жилища - «квартиры-минимум» и «вещного минимума».

Реализация программы социально-жилищного строительства во Франкфурте под руководством Эрнста Мая.

Проектирование в рамках этой программы архитектором Ф. Краммером практичных бытовых приборов, легкой вариативной мебели из фанеры. «Франкфуртская кухня» Гретте Шютте-Лихотцки.

Образцовый поселок «Вайсенхоф» Мисван дер Роэ в Штутгарте. Строительство зданий с применением индустриально изготовленных элементов из бетона и стекла. Выставка «Дешевая и красивая квартира» в Берлине (1929).

Идея создания высотного жилого дома с многофункциональными общественными пространствами. Разработки мебели, посуды и световых приборов.

Баухауз в Германии - первая школа художественного проектирования и конструирования.

Баухауз в Германии и его роль в развитии дизайна. Создание Баухауза (1920 - 1930-е годы) - первой школы художественного проектирования, научной лаборатории проектирования и художественного конструирования.

Программа школы, педагоги. Основные педагогические принципы.

Здание школы. Пропаганда простоты и рациональности форм, их практической полезности. Социальная направленность деятельности школы.

Основные периоды деятельности Баухауза: Баухауз в Веймаре (1919 - 1925), в Дессау (1925-1932), в Берлине (1932 -1933).

Ведущие мастера: Вальтер Гропиус, Иоганн Итен, Герхард Маркс и Лайонел Файнингер, Пауль Клее, Оскар Шлеммер Василий Кандинский, Моголи-Надь. Гропиус-дизайнер. Творчество Людвига Мис ван дер Роэ. Дом «Ам Хорн» в Веймаре; здание Баухауза, ряд жилых домов, Биржа труда и поселок Тортен в Дессау - классические образцы функционализма в дизайне.

Разработка новой предметной среды. Посуда из металла и керамики Т. Боглера и М. Брандта, модернистские скульптурные композиции О. Шлеммера. Шедевры дизайна: настольная лампа В. Вагенфелда, Баухауз-шахматы Ю. Хартвига, кресло «Василий» М. Бройера из никелированных стальных труб.

Развитие дизайна в Западной Европе 1930-1940-х годов

Международные выставки современного декоративного и народного искусства. Дизайн и техника. Обтекаемая форма. Эргономический дизайн. Формирование профессии «дизайнер».

Революция в европейском жилищном строительстве. Мастерская Ле Корбюзье и ее мировое значение в развитии дизайна XX века. Теория и практика Ле Корбюзье. Система модулера. Утопические проекты. Павильон «Эспринуво». Виллы и общежитие швейцарских студентов в Париже.

Работа в СССР. «Жилые единицы». Церковь в Роншане, монастырь Ла Туретт, административный комплекс в Чандигаре. Теоретические концепции; урбанистика. Конгрессы СИАМ.

Истоки отечественного дизайна (Поиски В. Кандинского, К. Малевича, А. Родченко, В. Татлина, Э. Лисицкого в области формообразования).

Деятельность Василия Кандинского, его теоретические работы: «О духовном в искусстве», «Ступени».

Супрематизм К. Малевича и его роль в формировании современного дизайна предметной среды. «Выход» супрематизма в архитектуру в виде реальных объемных композиций в реальном пространстве - «архитектоны», «планиты»: графические чертежи жилых домов «землянитов» К. Малевича.

Деятельность объединения «Уновис».

В. Татлин - родоначальник конструктивизма в России. Утверждение нового рода искусства - скульптоживопись. Проекты В. Татлина: «Памятник III Интернационалу», летательный аппарат «Летатлин».

Конструктивистский театр Татлина- спектакль «Зангези» по поэме Велимира Хлебникова (1923. Концепция формообразования Татлина.

Эль Лисицкий - смелый реформатор в области дизайна: новаторские достижения в области книжного и журнального оформления плаката, использование полиграфической индустрии и фототехники. Новые принципы оформления больших выставок. «Проуны» Эль Лисицкого.

Александр Родченко - новатор графического плаката. Фотомонтаж как средство художественной выразительности и публицистичности современного плаката.

Движение «Производственное искусство» как «новая форма практической деятельности». Основные представители: О. Брик, Н. Пунин, Б. Арватов, Б. Кушнер, Н. Тарабукин и др.

Реформы художественного образования в Советской России.

ВХУТЕМАС - ВХУТЕИН - отечественная школа дизайна.

Разработки принципов промышленного искусства.

ВХУТЕМАС - ВХУТЕИН - школа отечественного дизайна. Роль Вхутемаса-Вхутеина (1920-1927) в формировании новой художественной культуры, становлении отечественной художественной школы, в развитии авангардной архитектуры, многих прикладных видов искусств. Вклад этой школы в развитии современной архитектуры и дизайна. Учебные цели и структура, образовательные программы.

Основные представители новой отечественной школы, художники-педагоги. Художественные эксперименты Александра Родченко, его роль в развитии графического дизайна.

Творчество братьев Весниных в области дизайна. Эль Лисицкий и его поиски нового формообразования. Деятельность Владимира Татлина. Николай Ладовский, Владимир Кринский. Дизайн Константина Мельникова. Деятельность Ивана Леонидова, Андрея Гончарова.

Роль Владимира Фаворского в развитии графического дизайна. Опыты в создании одежды, посуды, мебели.

Агитационно-массовое искусство 1920-1930 - х годов в России.

Оформление революционных праздников. Росписи агитпоездов и агитпароходов. Агитационный фарфор. Агитационные формы плаката и прикладной графики.

Развитие агитационно-массового искусства - сферы зарождавшегося дизайна в России. Оформление революционных праздников. Опыт единовременного оформления значительных по своим размерам территорий города, с большими массами участников

празднеств, с привлечением большого арсенала средств оформления и разнообразных специалистов (архитекторов, художников, музыкантов, поэтов, режиссеров и сценаристов). Синтез всех форм художественного творчества.

Агитационно-идеологический характер социального заказа. Цели и задачи функционирования агитпоездов и агитпароходов. Деятельность агитпоездов: «Октябрьская Революция», «Военно-подвижной фронтовой литературный поезд имени В.И. Ленина», «Красный Восток», «Красный Казак», «Советский Кавказ» имени Якова Свердлова, «Украинский агитпоезд имени Ленина», «Октябрьская Революция», «Красное Знамя».

Литературно-инструкторские пароходы и баржи, агитпароходы: «Красная Звезда», «Большевик», «Заря», «Михаил Калинин», «Володарский» и др. Приемы производственной пропаганды, тематика и стили росписей.

Освоение новых художественно-оформительских приемов, внимание к художественно-конструкторским проблемам, использование новых форм: мобильные трибуны, сцены, агитационные установки, киоски, театральные подмостки и установки.

Агитационные формы плаката и прикладной графики. Агитационный фарфор.

Дизайн в СССР 1930-1940 - х годов. Конструирование новой техники. Транспортный дизайн.

Предвоенный дизайн в России 1920-1940-х гг. Развитие советского дизайна 1920-х-1940-х гг. в трех основных направлениях: конструирование новой техники, оформительское искусство и самостоятельное техническое творчество и изобретательство. Проекты новой организации предметно-пространственной среды жилища, покомнатные секционные квартиры.

Проектирование встроенного, убирающегося, трансформирующегося оборудования. Опыты А. Семеновой, А. Мартынова, И. Лобова.

Идея стандартизации в производстве. Введение в СССР первых общесоюзных стандартов на комплектующие изделия, внедрение технологии штамповки и объемного формования.

Применение пластмассы (бакелит, целулоид, плексиглас) и новых декоративных защитных покрытий металла (хромирование и никелирование) в авиации, автомобилестроении, электротехнике, в бытовых приборах, светильниках, мебели стали.

Деятельность В. Мухиной разработке дизайна художественного стекла.

Архитектурное проектное творчество. Классические мотивы в предметном формообразовании.

Московский метрополитен - первое крупное достижение нарождавшегося советского дизайна в сфере средств массового общественного транспорта. Метро как технически безукоризненная система. Средства визуальной коммуникации. Технические новинки, движущиеся лестницы, фотоэлементы, фирменный логотип и фирменная одежда. Конструирование новой техники. Транспортный дизайн. Тенденция к обтекаемым, аэродинамичным формам. Проектирование гигантского пассажирского глиссера-экспресса, катамарана «ОСГА-25» (конструктор В. Гартвиг), оформление салона (В. Мещерин). Создание агитсамолета «Максим Горький», внедрение новых материалов. Серийное производство отдельных типов мебели современной формы методом

объемного формования из металла.

Новаторские поиски в живописи, скульптуре и графике, в фотографии, кино, текстильном дизайне, росписи фарфора. Дизайн как политический и идеологический инструмент.

Развитие советского костюма в 1920-1940-е годы. Деятельность В. Степановой, Л. Поповой, Н. Ламановой, А. Экстер, В. Мухиной.

Развитие советского костюма в 1920-1940-е годы. Разработка новых мотивов в текстиле. Принципы народного костюма в разработке отечественного современного костюма, законы моделирования: «материал определяет форму».

Творчество Н. Ламановой. Деятельность В. Степановой в сфере дизайна одежды. Творчество Л. Поповой. Роль А. Экстер в создании новых форм современного и театрального костюма, использование элементов исторического костюма разных эпох и разных стран в проектировании современной одежды.

Деятельность В. Мухиной, М. Орловой в области конструирования одежды. Разработка новых тканей с современной тематикой.

Е. Прибыльская - крупнейший знаток народной вышивки и кустарного ткачества, автор образцов современного костюма, украшенных вышивкой и аппликацией, как по народным мотивам, так и с новыми модными узорами.

Новые принципы кроя и орнамента одежды в разработках Н. Макаровой.

Развитие дизайна в 1960-1970-е годы. Особенности развития дизайна в странах Скандинавии, Италии, Германии, Японии.

Новые принципы в организации пространства. Включение в структуру зданий природного ландшафта, связь архитектурных сооружений с окружающей средой. Новые принципы планировки жилого интерьера, развитие многоуровневого жилья. Принцип перетекающих пространств, использование новых материалов в интерьере, конструирование новых форм мебели.

Американская модель «дизайна для всех». Автомобильный стиль. Применение новых материалов: плексиглас вместо стекла, прозрачная фольга, ПВХ и производство из них практичных вещей и предметов. Пионеры мебели из новых материалов – американские дизайнеры супруги Чарльз и Рэйимз и Ееро Сааринен.

Развитие коммуникаций, появление новых видов транспорта постоянно выдвигали перед формообразованием новые задачи: проектирование первоклассных лайнеров, дирижаблей и самолетов, отелей, кинотеатров и торговых домов, социального жилищного строительства. Создание новых радиотехнических изделий, радиоприемников, телефонных аппаратов, телевизоров.

Развитие дизайна в странах Скандинавии, Италии, Германии, Японии и др. Ориентация на обеспечение качества продукции в условиях замкнутого рынка. Роль дизайна в обеспечении коммерческого успеха. Государственная поддержка дизайна. Британский совет по технической эстетике.

Органический дизайн. Дизайн и экономия ресурсов. Шведский модерн. Датский стиль тикового дерева. Культура жилища из Скандинавии. «Шведская кухня».

Италия - дизайн-нация. Стиль Оливетти: Этторе Соттсасс, Марко Занузо, Марио Беллини. Особенность итальянского дизайна - «радость эксперимента». Неофункционализм. Ульмская школа дизайна. Стиль Браун. Искусство и дизайн. Потребитель и техника. BelDesign. Пластмассы, пластики, полиэстр. Картель.

Резопал. «Хорошая форма» (GuteForm).

Традиции Баухауз в дизайне восточной Германии.

Метод Уолтера Дооруина Тига для компании «Боинг». Модель и нормативы пассажирского салона самолета «Боинг-707». Исследования Генри Дрейфуса и их роль в развитии науки эргономики.

Развитие дизайна в 1970-1980-е годы. Влияние космических полетов на моду и предметное формообразование. Новаии моды в фантастическом кинематографе, использование синтетических материалов в одежде и мебели. Эксперименты Пако Рабанна, Оливера Морга. Космическая коллекция Пьера Кардена. Новый взгляд на развитие моды Кристиана Диора. Дизайн мебели и предметов в космическом стиле ЭроАрнио: кресло «Globe» (шар) (1965) и шарообразные радио и телевизоры.

Разработки униформы. Идеи современной архитектуры: архитектура «однократного использования», геодезический купол и подвижные жилые дома Бакминстера Фуллера, трансформируемые многофункциональные жилые ячейки с агрегатами для жилья Джо Коломбо, концепция «машина для жилья» Ле Корбюзье.

Группа «Алхимия» (сер. 1970-х) и «Мемфис» и их представители: Этторе Соттсасс, Андро Бранзи и Микеле Де Лукки.

Особенности развития отечественного дизайна второй половины XX - начала XXI века: организационные формы, системы подготовки дизайнеров, ориентация на региональные отрасли промышленности.

Возрождение Строгановского училища в Москве, открытие в 1948 году Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. В.И. Мухиной. Создание в 1962 г. Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ). Задачи института: разработка и внедрение методов художественного конструирования, а также разработка проектов отдельных видов массовых и наиболее сложных изделий машиностроения и товаров культурно-бытового назначения.

Издание специального журнала «Техническая эстетика» (с 1964 г.). Создание первых дизайнерских бюро широкого профиля. Архитектурно-художественное бюро под руководством Юрия Соловьева.

Проекты специализированного автомобиля-такси (1963-1965), малого городского автобуса «ВАЗ».

Дизайн-программы второй половины 1970-х годов. Создание фирменного стиля «Союз-электроприбор» (Д. Азрикан и Д. Щелкунов). Дмитрий Азрикан и его дизайн-программы: «Оргтехника», «БАМЗ», «Медтехника», «Апшерон». Организация (по инициативе Д. Азрикана) в 1988 г. первой в России персональной студии при Фонде дизайна СССР.

Международный конгресс Иксид в Москве (1975) под девизом «Дизайн для человека и общества». Создание специальных проектов комплексного архитектурно-художественного оформления городов. Движение «Бумажное проектирование», «Бумажная архитектура», «Бумажный дизайн». Проект экспериментального детского конструктора для сюжетно-ролевых игр (ЭПОКСИ – авторы - А.Ермолаев, Т.Рубцова, А.Симонова, 1976). Детская архитектурная школа «Эдас» (1977), под руководством В.Кирпичева.

Эксперименты Сенежской студии. Комплексные перспективные проекты для

Баку, Минска, Алма-Аты, Одессы, Красноярска, Коломны, Москвы.

Дизайн 1980-1990-х годов.

Особенности развития дизайна 1980-1990-х годов. Дизайн в «постиндустриальном обществе». Теория постиндустриального общества. Плюрализм стилистических течений и эстетических взглядов - феномен 1970-1990-х годов. Разрушение доктрины «форма следует за функцией». От модерна («современного движения») к постмодерну. Постмодерн как интернациональный стиль.

Группа «Мемфис» (1981) - отделение студии «Алхимия»: Этторе Соттсасс, Андрэ Бранзи и Микеле Де Лукки, ориентирование на будничность жизни. Миниатюризация изделий. Новые тенденции моды в 1980-е годы. Основные представители. Эксперименты Жана Поля Готье. Стили диско и панк. Утонченная элегантность прошлого в коллекциях Лагерфельда, Версаче, Валентино и Джанфранко Ферре, интерпретация уличной моды в современной одежде в коллекциях Жана Поля Готье, Вивьен Вествуд и Джона Гальяно. Влияние спорта на моду, появление новых форм одежды. Костюм для карьеры. Дизайн мебели и предметной среды Филиппа Старка: новая трактовка исторических стилей, необычные комбинации материалов. Идея «биомеханического дизайна» Старка - установление нового типа аффективной связи между человеком и вещью, «синтеза органики и механики».

Современный дизайн: особенности и проблемы.

Новые направления дизайна. Бестелесный дизайн. Обращение к пуризму, борьба за чистоту и простоту форм. Хайтек - блестяще исполненная форма минималистски строгих и функционально целесообразных вещей, минимализм - идейная формула чистоты, совершенства и комфорта модернистского интерьера.

Дизайн-технологии будущего. Нанотехнологии - современные разработки ученых по трем направлениям: развитие нанотехнологии, изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с активными элементами, разработка и изготовление наномашин, непосредственная сборка из них всего существующего определенных конструкций, никельтитановых сплавов- «интеллектуальных» материалов будущего. Изобретение наномускулов шотландским инженером Родом Макгрегором (RodMacGregor), основавшего в 1998 году компанию NanoMuscle. Манипулирующие технологии. Эмоциональные роботы. Электронная бумага. Сенсорные сети. Система визуализации. Инженеры моды будущего. Создание индивидуальных компьютеризированных систем с беспрецедентными функциональными возможностями. Японский дизайн.

Отечественный дизайн конца XX - начала XXI века.

Выставки и школы графического дизайна. Ведущие отечественные современные мастера дизайна.

Средовой дизайн конца XX - начала XXI века. Проблемы современного дизайна.

Радикальные европейские направления и российская проектная культура.

Содержание Части II: «Практический раздел»

Выполнить «Декоративно-шрифтовая композиция с геометрическими элементами» в

заданном формате и выполнить ее в выбранном художественном материале.

Задачи: необходимо показать умения грамотно составлять декоративно-шрифтовую композицию с геометрическими элементами, знать основы цветоведения, вести работу по выполнению композиции в конкретном художественном материале.

Формат работы - вертикальный (А3).

Необходимые инструменты и материалы, которые поступающий приносит с собой: ёмкость для воды, кисти, циркуль, линейка, ластик; по выбору — тушь или краски (гуашь или темпера, акрил) чёрного, красного, синего, зеленого, жёлтого цвета, бумага для черновых набросков произвольного формата; графические материалы на выбор: графитный карандаш, гелиевая ручка.

Запрещено использовать: пастель, уголь, и другие сыпучие и маркие материалы, требующие использования специальных фиксирующих средств.

Материалы для вступительных испытаний поступающий приобретает самостоятельно.

Требования к заданию «Декоративно-шрифтовая композиция с геометрическими элементами»:

«Декоративно-шрифтовая композиция с геометрическими элементами» — это двухцветная абстрактная композиция из простых геометрических фигур (прямоугольник, круг, треугольник, линия и т.д.) с одной буквой. Композиция на фоне белой бумаги. Все элементы композиции, включая букву, задаются экзаменаторами и одинаковы для всех поступающих. Таким же образом определяется ритмическая характеристика композиции («статика» или «динамика») и второй цвет к чёрному (красный, синий, зелёный или жёлтый). Цветные композиционные элементы могут быть выполнены как открытыми цветами, так и более сложными (сдержанными) оттенками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Основная литература

1. Арнхейм. Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Архитектура-С, 2012
2. Аронов В. Дизайн в культуре XX века. 1945-1990. М.: Изд. Д.Аронов, 2013.- 408 с.
3. Волкова, В. В. Дизайн рекламы. - М.: Книжный дом Университет, 2009. - 143 с.
4. Дэбнер, Дэвид. Школа графического дизайна : принципы и практика графического дизайна / Дэвид Дэбнер. - М.: РИПОЛ классик, 2007. - 192 с
5. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства / Л. П. Ермолаева. - М.: Архитектура-с, 2009. - 151 с.
6. Жердев Е.В. Метафора в дизайне. Учебное пособие. — М.: Архитектура-С.,2010
7. Келейников И.В.Дизайн книги: от слов к делу. — М.: РИП-Холдинг. 2014
8. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Основы дизайна. Учебник. — Казань: «Дизайн-квартал», 2013
9. Михайлов СМ., Михайлова А.С. История дизайна: краткий курс. - М.: Союз Дизайнеров России, 2014

10. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. -М.: «Архитектура - С» , 2015, Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие. - М. : МЗ-пресс, 2011
11. Устин, В.Б. Учебник Дизайна. Композиция, методика, практика: учеб. пособие. - М.: АСТ, 2009. - 254 с.
12. Фиелл Ш., Фиелл П. Дизайн XXI века. М.: АСТ/Астрель , 2009. - 192 с.
13. Фиелл Ш.; Фиелл П. Графический дизайн XXI века. М.: АСТ; Астрель, 2008. - 192 с.

Дополнительная литература

1. Брингхерст. Основы стиля в типографике. М. : Издатель Д. Аронов, 2006
2. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. М.: Арт-Родник. 2006
3. Гарднер Б. 2000 работ, созданных ведущими дизайнерами мира . М. : РИП-холдинг, 2008.
4. Коськов М. Предметное творчество, СПб.: ТОО Фирма Икар, 1996 - 172 с.
5. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. В 2-х тт. М.: СЛОВО/SLOVO, 2000
6. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. - М., 1970. - 384 с.
7. Ньюарк К. Что такое графический дизайн. - М. : АСТ ; М. : Астрель, 2005
8. Раушенбах Б.В.. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы. М.: Наука, 1986
9. Соболев Н. А. Общая теория изображений. - М.: Архитектура-С, 2004.
10. Серов С. И. Графика современного знака . - М. : Линия График, 2005.
11. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль. -М.: АСТ, 2006

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.alleng.ru/index.htm>;
2. <http://review3d.ru>;
3. <http://www.library.ru>;
4. <http://www.hvehb.m/tag/изобразительное+искусство>;
5. <http://nashol.com/knigi-po-risovaniyu-i-izobrazitelnomu-iskusstvu/>;
6. <http://graphic.org.ru/academia.html>
7. <http://www.ozon.ru/context/detail/id/1580996/>
8. <http://mirknig.com/2008/05/21/osnovy-uchebnogo-akademicheskogo.html>
9. <http://www.livelib.ru/tag/академический%20рисунк>
10. <http://artageless.com/figure-fundamentals-educational-academic-drawing-712>