

ПРОГРАММЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРИЕМЕ НА МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

(Извлечение из [Программ вступительных испытаний в РГСУ](#)
при приеме на магистерские программы подготовки)

«Теория и практика дизайна» (устно)

при приеме на направление подготовки магистратуры 54.04.01 «ДИЗАЙН»

Вступительное испытание представляет собой устный экзамен, состоящий из ответов на вопросы по теории, истории и практике дизайнерской деятельности. В ходе вступительного испытания оценивается уровень теоретической и практической подготовки поступающего.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

История культуры и искусств:

Понятие культуры. Искусство в системе культуры. Специфика восприятия и интерпретации произведения изобразительного искусства. Структура художественного произведения. Классификации видов искусств. Характеристика основных видов изобразительного искусства: архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство. Дизайн в современной системе искусств.

Понятие стиля в искусстве. Стиль и стилизация. Понятие художественного направления и течения в искусстве.

Культура первобытного общества. Характеристика основных видов изобразительного искусства первобытности в их исторической последовательности.

Искусство Древнего Мира. Основные принципы древнеегипетского искусства. Специфические особенности образности античного искусства. Мифология и древнегреческое искусство. Антропоцентризм древнегреческого искусства. Искусство Древнего Рима.

Христианство - важнейший фактор формирования средневековой культуры. Образный строй и язык средневекового искусства. Романский стиль - стиль искусства классического средневековья (X-XII вв.). Готическое искусство. Искусство средневековой Руси.

Итальянский гуманизм и сложение нового понимания образа человека в культуре Возрождения. Значение античных традиций в искусстве Возрождения. Искусство Возрождения в Италии. Северное Возрождение. Искусство Российского государства (вторая половина XV - начало XVII вв.)

Культура Нового времени. Западноевропейское искусство XVII - XVIII веков: особенности стилевого развития. Русское искусство XVIII века. XIX – Культура Западной Европы XIX - нач. XX вв. Нравственные и эстетические проблемы искусства XIX века. Многообразие художественных течений. Эстетические принципы классицизма. Академизм. Романтизм 20-30-х годов XIX века как оппозиция классицизму. Реализм середины XIX века. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Русское искусство XIX века. Историзм и эклектика. Стиль моден в европейском и русском искусстве. Модернизм. Постмодернизм. Особенности развития культуры и искусства в XX веке и тенденции стилевой эволюции современного художественного творчества.

История дизайна, науки и техники:

Определение дизайна как формальной деятельности и как составного элемента экономической системы. Появление проблематики дизайна при разделении искусства, ремесла, техники и зарождение промышленного производства. Поиски в области теории формы машин и промышленных изделий. Технический прогресс XIX - начала XX веков и примитивность форм промышленной продукции. Особенности промышленного развития России и проблемы художественно-промышленного образования. Россия в международных промышленных выставках. Становление дизайна после первой мировой войны; Германия, Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна. Реформы художественного образования в Советской России; ВХУТЕМАС - ВХУТЕИИ, разработки принципов промышленного искусства. Возникновение промышленного дизайна в США; пионеры американского дизайна; становление организационных форм; школы дизайна. Особенности развития дизайна после второй мировой войны; страны Скандинавии, Италии, Германии, Японии и др. Роль дизайна в обеспечении коммерческого успеха. Развитие дизайна в странах Восточной Европы; ориентация на обеспечение качества продукции в условиях замкнутого рынка. Особенности развития отечественного художественного конструирования: организационные формы, системы подготовки дизайнеров, ориентация на региональные отрасли промышленности. Особенности современного дизайна

Цветоведение и колористика:

Естествоиспытатели и ученые и их понимание света и цвета (Аристотель, И.Ньютон, Джеймс Клерк, Максвелл и другие). Источники света, измерение характеристик цвета, воздействие веществ на цвет, спектральный состав излучения и его виды с цветом, цветовой круг, воспринимаемый цвет, аддитивный и субтрактивный синтез, физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие, цветовые ряды, приемы цветовой гармонизации. Оптические свойства вещества, органические и неорганические красители, пигменты.

Понятие колорита. Основные принципы гармонизации цвета в произведениях искусства и дизайне.

Информационные технологии и компьютерная графика:

Основные понятия информатики; общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации при решении, задач проектирования, технические и программные средства реализации информационных процессов, методы решения функциональных, вычислительных, проектных задач; языки программирования; базы данных; программное обеспечение и технология программирования. Их роль в практической деятельности дизайнера. Введение в компьютерную графику, геометрическое моделирование в работах с геометрическими объектами (2-х и 3-х мерное изображение). Решение практических композиционных и общих дизайнерских задач.

Дизайн проектирование:

Методы дизайн-проектирования; проектные методики в дизайне; проект вещи, имеющей простое устройство (традиционное и новое в вещи; материал, его конструктивные и технологические свойства; «принцип естественности" в использовании материала; образно-смысловые характеристики формы; "совершенство" формы, ее композиционный смысл); проект новой модификации хорошо известного изделия, выполненного в заданном материале (выразительные возможности разных материалов; морфология вещи; функциональные параметры и функциональная структура вещи; конструкция; информативность формы; композиция как средство гармонизации формы); проект простой традиционной вещи с обилием эргономических и других функциональных требований к ней ("современная форма", ее социально-культурный и эстетический смысл;

стиль как источник современного формообразования; стилевая гармонизация (формы); графический фирменный стиль конкретного предприятия; проект комплекта изделий с использованием принципов "игрового дизайна" (формирование проектной концепции; художественная образность как основа "игрового" подхода к формообразованию); проект изделий как разных зон жилой и общественной среды (связь образа жизни и стиля предметной среды; социальная перспективность дизайнерского решения и факторы, от которых она зависит).

Основы теории и методологии проектирования:

Понятие о дизайне средовых объектов и систем, процесс и методика средового проектирования, учет комплекса функциональных условий и эргономических требований, влияние материала, конструкции и технологии производства на форму объекта проектирования, социально-экономические аспекты формирования образа среды. Процессуально-пространственные основы формирования среды, их зависимость от оборудования и наполнения средовых объектов, "дизайнерская" и "художественная" идея как основа композиции проектных решений.

Предпроектный анализ в процессе художественного проектирования, формы предпроектного анализа, выработка дизайн-концепций, приемы стимулирования творческих решений. Понятие о проектном анализе, инструменты и формы эстетического контроля архитектурно-дизайнерских решений, средства их преобразования и корректировки.

Инженерно-технологические основы дизайна:

Биосфера и человек, экосистемы, экология и здоровье человека, экологические принципы природопользования, экозащитная техника и технология, экологические методы формирования городской и сельской среды.

Прогрессивные методы организации работ, современные технологии, основные виды работ. Выбор территории и ее планировки, организация водоотвода, основы инженерной подготовки территорий, инженерного и санитарного благоустройства.

Городской, пассажирский и грузовой транспорт, пути сообщения, их пересечения, классификация и технические параметры, внешний и пригородный транспорт, тенденции развития транспортной среды.

Природно-климатические условия, формирование светового, теплового и акустического климата и микроклимата, санитарно-гигиенические требования, проектирование естественного и искусственного освещения, инсоляции и солнцезащиты. Основы проектирования комфортной звуковой среды, расчет звукоизоляции, снижение шума в застройке и акустике залов.

Тепловая характеристика среды, тепловой баланс, вентиляция и кондиционирование воздуха, отопление зданий и сооружений, основы энергосбережения.

Водоснабжение и канализация населенных мест и зданий, вертикальный транспорт и автоматизированные системы управления инженерным оборудованием в среде.

Инженерная подготовка территории садов, парков, инженерное оборудование ландшафтных комплексов в интерьерах и в городской среде, учет взаимодействия технических и природных факторов при проектировании.

Техническое конструирование в дизайне:

Материалы и техника конструктивных решений в дизайне. Эстетическое содержание конструктивных форм. Новые функционально-технологические решения интерьера и их конструктивное обеспечение. Традиционные и современные конструктивные системы, трансформирующиеся ограждения и покрытия, конструкции специального и инженерного оборудования, элементы отделки и декоративных решений. Типология конструктивных

решений городского дизайна. Материалы и особенности проектирования малых форм, благоустройства, инженерных сооружений, специального оборудования (визуальные коммуникации, информационные устройства, инженерные сооружения и т.д.). Конструирование оборудования систем ландшафтного дизайна, монументально-декоративных решений.

Конструирование элементов и форм среды как средство совершенствования ее художественного качества.

Материаловедение в дизайне:

Общие правила технологического формообразования. Понятие технологичности. Способы целенаправленной обработки материалов для создания конструкций. Материалоемкость, компактность, безопасность, экономичность. Декоративные качества конструкционных материалов, декоративно-защитные покрытия. Основы патентования.

Основы эргономики в дизайне:

Задачи эргономики как науки о взаимодействии человека и окружающих его бытовых, технических и организационных предметно-пространственных систем.

Методы эргономики, их развитие и использование в средовом проектировании. Типология и особенности проектирования эргономических систем разного класса и ранга. Эргономика в быту, на производстве, в городской среде. Специфические виды эргономических систем (визуальные, информационные, системы управления), понятие о видеэкологии, проблемы адаптации и персонализации среды, дизайн элементов эргосистем.

Основные формы эргономического анализа средовых ситуаций и компонентов среды, эргодизайнерское проектирование.

Литература

Основная:

1. В. Рунге, В. Сеньковский. Основы теории и методологии дизайна. - М.: МЗ-Пресс, 2012.
2. Вильямс Р., Толетт Дж. Студия дизайна: учеб. пособие / Робин Вильямс : пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2010. 280 с., цв.ил.
3. Ковешникова, Наталья Алексеевна. Дизайн : история и теория : учеб. пособие / Н. А. Ковешникова ; рец. : А. А. Грашин, В. Ф. Рунге. - 3-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2009. - 224 с. : ил. - (Университетский учебник). - ISBN 978-5-365-00643-0.
4. Лаврентьев, А. Н. История дизайна : учеб. пособие / А. Н. Лаврентьев ; рец. : Н. П. Бесчастнов, Е. В. Жердев. - М.: Гардарики, 2009. - 303 с. : ил. - ISBN 5-8297-0262-2.

Дополнительная:

1. Аронов В. Теоретические концепции зарубежного дизайна. - М.: ВНИИТЭ, 2003
2. Буковецкая О.А. Дизайн текста: шрифты, эффекты, цвет. - М.: ДМК, 2000
3. Воронов Н. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. В 2 т. – М: СДР, 2001.
4. Галкин, Станислав Илларионович. Техника и технология СМИ : худож. конструирование газ. и журн. : учеб. пособие для студ. вузов / С. И. Галкин ; рец. : М. В. Шкондин, Ю. В. Трошкин. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 215с., [8] л. ил. . - ISBN 5-7567-0382-9.
5. Глазычев В.Л. О дизайне. - М, 2010.
6. Головкин С.В. Дизайн деловых периодических изданий: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Графика», ЮНИТИ-ДАНА, 2008

7. Дизайн архитектурной среды: учеб. для студ. вузов / Г. Б. Минервин [и др.]. - М. : Архитектура-С, 2006. - 503 с., [11] л. ил. - Авт. указ. на обороте тит. л. - ISBN 5-9647-0031-4.
8. Кантор К. Правда о дизайне. - М., 2003.
9. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве. - Минск: «Беларусь» 2005
10. Михайлов С.М. История дизайна. В 2 т. – М, 2000-2003.
11. Михайлов С.М., Кулеева Л.М. Основы дизайна: Учеб для вузов/ Под ред. С.М. Михайлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: «Союз дизайнеров» 2002.
12. Морозова И.Г. Рекламный креатив: В поисках ненавязчивой идеи: Учебное пособие / И.Г.Морозова. - М.: Гелла-Принт, 2003. - 224с.: ил. - (Рекламные технологии). - ISBN 5-901008-25-1: 241.56, 5000
13. Тимоти Самара. Дизайн публикаций. Практикум. - М: Издательский дом «Рип-холдинг», 2008.
14. Тимоти Самара. Структура дизайна. Стильное руководство. - М: Издательский дом «Рип-холдинг», 2007.
15. Тимоти Самара. Типографика цвета. Практикум. – М: Издательский дом «Рип-холдинг», 2007.
16. Ученова В.В. Философия рекламы: Учебное пособие / В.В.Ученова; Ред.: Е.Доценко. - М. : Гелла-принт, 2003. - 199с. : ил. - (Рекламные технологии). - ISBN 5-901008-24-3: 199.54, 3000.
17. Феличи, Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Дж. Феличи; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко. - СПб. : БХВ - Петербург, 2007. - 470 с. : ил. - ISBN 0-321-12730-7.
18. Чернихов, Яков Георгиевич. Построение шрифтов / Я. Г. Чернихов, Н. А. Соболев. - Изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 115 с. : ил. - ISBN 5-9647-0033-0.
19. Шарлотта и Питер Фиелл. Дизайн 21 века. - М: Аст-Астрель, 2008.
20. Шарлотта и Питер Фиелл. Энциклопедия дизайна, концепции, материалы, стили. - М: Аст-Астрель, 2008.