

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ

УТВЕРЖДАЮ
Директор Академии
Архитектуры и искусств ЮФУ

_____ (Чемерисова Н.В.)

« » ноября 2017г.

ПРОГРАММА

вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки

54.04.01 «ДИЗАЙН»

очная

магистерская программа «Дизайн»

Ростов-на-Дону
2017

Пояснительная записка

Настоящая Программа предназначена для подготовки абитуриентов к сдаче вступительного экзамена для поступления на направление подготовки 54.04.01 «Дизайн». Прием на специализированную образовательную программу магистерской подготовки по направлению 54.04.01 «Дизайн» осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительного экзамена.

Цель вступительного испытания: определить уровень подготовки абитуриента для освоения магистерской программы по направлению 54.04.01 «Дизайн» на основе конкурсного отбора абитуриентов.

Задачи вступительного испытания:

- выявить уровень проектных навыков и теоретических знаний абитуриентов в области дизайна;
- выявить владение навыками проектной графики;
- определить творческие способности в области дизайна и уровень профессионального мышления абитуриента.

Междисциплинарный вступительный экзамен в магистратуру включает в себя ключевые и практически значимые вопросы, а также творческое испытание в объеме требований, предусмотренных ОС ЮФУ по направлению 54.04.01 «Дизайн». Вступительный экзамен состоит из двух частей:

I часть - творческая клаузура на заданную тему - работа, направленная на выявление творческих профессиональных навыков (время выполнения 6 часов (360 минут));

II часть - тестирование 25 вопросов (время выполнения – 45 минут).

Тема клаузуры объявляется в день проведения. Результаты клаузуры и тестирования оцениваются по 100-балльной шкале (50 баллов из которых отводится на оценку клаузуры и 50 баллов - оценке тестирования) и объявляются не позже трёх дней после их проведения.

В случае равенства баллов, на оставшиеся места, преимущественным правом на поступление в перечисленном порядке пользуются лица, удостоенные поощрительных дипломов и грамот международных, всероссийских, региональных и городских творческих конкурсов и конференций, в т.ч. ЮФУ. При отсутствии дипломов и грамот зачисляются лица, имеющие более высокий средний балл по диплому (предыдущему документу об образовании).

Содержание программы

Клаузура - предполагает выполнение абитуриентом концептуального дизайн-проекта на заданную тему. Работа выполняется на листе бумаги формата А1; рекомендуемые графические техники – гуашь, темпера, пастель, фломастеры, акварель; возможно использование коллажа.

Задачи выполнения клаузуры:

- предложить дизайн-концепцию решения заданной темы;
- определить предметно-пространственные и художественно-образные характеристики структурных элементов объекта;
- максимально полно использовать проектно-графические средства раскрытия темы для визуализации дизайн-концепции.

Состав работы включает: эскизы (3-5 штук), хроматическая плоскостная или пространственная проектная композиция, раскрывающая авторскую трактовку заданной темы.

Оценка клаузуры осуществляется по 50-балльной системе.

Примеры выполнения клаузуры в Приложении 2.

Критерии оценивания

50-45 баллов - работа демонстрирует способность абитуриента к созданию проектной композиции на основе дизайн-концепции, качество ее выполнения оценивается как максимальное, нет ошибок, проект показывает понимание междисциплинарных связей,

знание актуальных тенденций в искусстве, креативность Разница в пределах 5 баллов определяется за счет сравнительного анализа грамотно выполненных работ;

45-40 баллов - при достаточно высокой экспертной оценке членами предметной комиссии художественного уровня дизайн-проекта в ней имеются замечания с точки зрения: а) недостаточного соответствия заявленной концепции; б) художественной организации композиции. Работа демонстрирует высокий уровень подачи материала, что определяется в результате экспертной оценки членами предметной комиссии и сравнительного анализа представленных работ;

40-35 баллов - художественный уровень работы в результате экспертной оценки членами предметной комиссии оценен как достаточно убедительный, но не обладающий новизной и выразительностью, представленная концепция либо вторична, либо не выразительно раскрыта в решении; при этом имеется достаточно убедительное и грамотное решение; работа демонстрирует хороший уровень подачи материала (что определяется в результате экспертной оценки членами предметной комиссии и сравнительного анализа представленных работ);

35-25 баллов - художественный уровень работы в результате экспертной оценки членами предметной комиссии оценен как средний, не обладающий достаточной новизной и выразительностью, либо заявленная новаторская концепция не нашла должного воплощения в дизайнерском решении. Кроме того, имеются замечания по композиционному решению, а также работа представлена не в полном объеме – на 70-90%. Экзаменационная работа демонстрирует средний уровень подачи материала.

25-15 баллов – а) художественный уровень работы в результате экспертной оценки членами предметной комиссии оценен как средний, не обладающий достаточной новизной; кроме того, имеются ошибки с точки зрения композиционной организации; работа демонстрирует средний уровень подачи материала (что определяется в результате экспертной оценки членами предметной комиссии и сравнительного анализа представленных работ); б) художественный уровень работы в результате экспертной оценки членами предметной комиссии оценен как возможный, но при этом работа представлена не в полном объеме (50-70%); работа демонстрирует хороший уровень подачи материала (что определяется в результате экспертной оценки членами предметной комиссии и сравнительного анализа представленных работ).

15-5 баллов - художественный уровень работы в результате экспертной оценки членами предметной комиссии оценен как ниже среднего, работа не обладает достаточной новизной и выразительностью, кроме того, имеются ошибки с точки зрения профессионального решения; работа демонстрирует средний уровень подачи материала (что определяется в результате экспертной оценки членами предметной комиссии и сравнительного анализа представленных работ).

5-0 баллов - а) оценка работы свидетельствует о том, что клаузура выполнена на низком профессиональном уровне и в ней имеются грубые ошибки с точки зрения художественного решения; графическая подача работы не соответствует требованиям (на основании экспертной оценки членов предметной комиссии); б) представленная на рассмотрение клаузура является плагиатом; в) работа не соответствует теме; г) объём работы менее 50%.

Тестирование. (45 минут). Тестирование проводится в компьютерной форме. Компьютерная форма предполагает вопросник в электронном виде, с выбранными случайным образом из большого (не менее 100 вопросов по тематическим разделам приведённой ниже, с ответами) количества 25 вопросов с ответами (1-го правильного и 2-3 - неправильных). Испытуемому предлагается ответить на 25 вопросов, выбрав правильный из 3-4 вариантов ответа на каждый вопрос. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла. Таким образом, возможный диапазон полученных за тестирование баллов составляет от 0 до 50.

Разделы, соответствующие вопросам тестирования приведены в Приложении 1.

Вопросы тестирования соответствуют следующим разделам:**Раздел «История искусств»:**

1. Основные понятия и терминология (искусство, стиль, художественный образ, виды искусства, жанры, направление, манера, техники).
2. Основные виды искусства, принципы их классификации.
3. Происхождение искусства.
4. Первобытное искусство.
5. Искусство Древней Передней Азии.
6. Искусство Древнего Египта.
7. Античное искусство.
8. Искусство Индии.
9. Искусство Китая.
10. Искусство Японии.
11. Искусство Византии.
12. Искусство Древней Руси X - первой трети XIII вв.
13. Русское искусство XIV-XVII вв.
14. Искусство западноевропейского средневековья.
15. Искусство эпохи Возрождения.
16. Искусство XVII - первой половины XVIII вв.
17. Искусство Италии XVII-XVIII вв.
18. Искусство Фландрии XVII в.
19. Искусство Голландии XVII в.
20. Искусство Испании XVII-XVIII вв.
21. Французское искусство XVII - первой половины XVIII вв.
22. Ранний классицизм.
23. Рококо.
24. Искусство XVIII - первой половины XIX вв.
25. Искусство Англии XVIII - начала XIX вв.
26. Искусство Испании XVIII в.
27. Французское искусство второй половины XVIII - первой половины XIX вв. Классицизм. Ампи́р.
28. Русское искусство XVIII - первой половины XIX вв.
29. Русское искусство второй половины XIX - начала XX вв.
30. Русское искусство второй половины XIX в.
31. Товарищество передвижных выставок.
32. Пейзаж в русской живописи второй половины XIX в.
33. Русский портрет второй половины XIX в.
34. Жанровая живопись.
35. Историческая живопись.
36. Французское искусство второй половины XIX в. Импрессионизм во Франции. Постимпрессионизм. Пуантелизм.
37. Французская скульптура рубежа XIX-XX вв.
38. Стиль модерн в искусстве Западной Европы.
39. Русское искусство начала XX в.
40. Творческие группировки в русской художественной культуре 1900-1910-х гг. Традиции модерна в русском искусстве.
41. Искусство XX в.
42. Искусство первой половины XX вв. Фовизм. Экспрессионизм. Кубизм. Абстракционизм. Дадаизм. Сюрреализм.
43. Советское искусство 20-40-х гг.
44. Тенденции развития зарубежного и советского искусства середины - второй половины XX в.
45. Искусство 1940-1960-х гг. в Западной Европе, США, СССР. Неореализм. Соцреализм.

46. Основные жанры в советском искусстве. Советское искусство 1960-х гг.
47. Искусство 70-80-х гг. в Западной Европе, США, СССР. Основные направления.

Литература

1. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств, 1979.
2. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн, 1994.
3. Виноградова Н.А., Николаева Н.С. Малая история искусств.
4. Искусство стран Дальнего Востока, 1979.
5. Вейрман Б.В. (под ред.) Всеобщая история искусств, 1953-1969.
6. Грабарь И.Э., Лазарев В.Н. (под ред.) История русского искусства, 1953-1969.
7. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств, 1987.
8. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство, 2000.
9. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство, 2000.
10. Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство, 1978.
11. Мальцева Н.Л., Кузьмина М.Т. История зарубежного искусства, 1980.
12. Мелик-Пашаева А.А. (под ред.) Современный словарь-справочник по искусству, 1999.
13. Полевой В.М. Двадцатый век, 1989.
14. Ракова М.М., Рязанцев И.В. (под ред.) История русского искусства, 1991.
15. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. 1989.

Раздел «История дизайна, науки и техники»

1. Теоретические основы становления дизайна, науки и техники.
2. История и последние достижения в области дизайна, науки и техники.
3. Основные принципы, методы дизайнерского проектирования.
4. Роль и место науки, техники и дизайна в мировой культуре.
5. Направления, школы, творческие течения, выдающиеся представители дизайна.
6. Основные термины и понятия курса.
7. Социокультурные и научно-технические предпосылки зарождения и развития науки как профессии.
8. Изобретения и технические достижения в период Дворцовых цивилизаций.
9. Технические изобретения и открытия Древнего Рима.
10. Сравнительный анализ достижений Средневековья и Возрождения
11. Социокультурные и научно-технические предпосылки зарождения и развития дизайна как профессии.
12. Научно-технический прогресс и промышленная революция 1820 - 1850 г.
13. Генезис социокультурных отношений к индустриальным методам производства.
14. Сущность дизайна и его связь с архитектурой и искусством.
15. Теоретические и концептуальные основы дизайна. Первый этап становления дизайна.
16. Опыт ведущих центров дизайн -образования XX века.
17. Теоретические и концептуальные основы дизайна. Второй и третий этапы становления дизайна.
18. Творческое наследие ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа и Сенежской студии.
19. Использование в современном дизайн- образовании идей и методологии Баухауза и Ульмской школы.
20. Роль и место некоммерческого дизайна в современном мире.
21. Современный коммерческий дизайн.
22. Академический дизайн, как образовательная составляющая дизайна.
23. Алгоритм деятельности дизайнера.
24. Японский дизайн 1980-х и его влияние на развитие мирового дизайна.
25. Дизайн Шотландии и Испании.
26. Эстетика и искусство во второй половине XX-го века.
27. Философская концепция устройства традиционного японского дома и ее современная интерпретация и адаптация.
28. Концептуальные основы деятельности «Движения искусств и ремесел».
29. Левые течения в советской архитектуре 1920-х годов.
30. Вклад Г. Земпера и П. Беренса в мировое развитие дизайна.

31. Проблема взаимосвязи дизайна и образования.
32. Становление дизайна и социокультурные проблемы 20 века.

Литература

1. Аронов А. Теоретические концепции зарубежных дизайнеров. М.,1992
2. Аронов В., Иконников А., Дижур А. 100 дизайнеров Запада. М., ВНИИТЭ1994
3. Безмоздин Л.Н. В мире дизайна. Ташкент, 1990
4. Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956
5. Бесов Л.Н. История науки и техники с древнейших времен до конца XX века. Харьков, 1996.
6. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования: Киев: 1988
7. Воронов Н. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Том 1. М: СДР, 2001
8. Воронов Н. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Том 2. М: СДР, 2001
1. Глазычев В.Л. О дизайне. М..1970
2. Зворыкин и др. История техники. М.,1962
9. Иконников А.В., Каган М.С., Пилипенко В.Р. Эстетические ценности предметно-пространственной среды. М., 1990
10. Кантор К. Правда о дизайне. М. 1996
11. Лили С. Люди, машины и история М., 1970
12. Михайлов С.М. История дизайна. Том 1. М, 2000
13. Михайлов С.М. История дизайна. Том 2. М, 2003
14. Михайлов С.М., Кулеева Л.М. Основы дизайна. М: СДР, 2002
15. Нельсон Дж. Проблемы дизайна. М., 1957
16. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. М.: 1994
17. Поликарпов В.С. История науки и техники (учебное пособие). Ростов н/Д., 1998
18. Розенблюм Е.А. Художник в дизайне. Опыт работы Центр. учеб.-эксперимент. студии худож. проектирования на Сенеже. М., 1974
19. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. М., 2001
20. Хан-Магомедов С. Пионеры советского дизайна. М., 1995
21. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн. М., 1985
22. Шпара П.Е., Шпара И.П. Техническая эстетика и основы художественного конструирования. Киев, 1989

Раздел «История костюма»

1. Античный костюм.
2. Аксессуары в костюме Древнего Египта.
3. Костюмное формообразование Средневековой Европы.
4. Византия.
5. Европейский костюм на рубеже 19-20 веков.

Литература

1. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 4-х томах. М.: Академия Моды, 1993.-543 с., ил.
2. Захаржевская Л.В. История костюма: От античности до современности. - 3-е изд., доп. – М.: РИПОЛ классик, 2004. – 288 с.: ил.
3. История костюма. 1200-2000 / Дж.Нанн; Пер.с англ. – М.:ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»,2003.- 343,[1]с.
4. Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни – М.: Новое литературное обозрение, 2005. 640с., ил.

Раздел «Эргономика»

1. Объект и предмет изучения эргономики.
2. Научно - технические и исторические предпосылки возникновения и развития эргономики.

3. Эргономика как научная дисциплина, изучающая трудовую деятельность человека во взаимодействии с техническими системами и комплексом факторов внешней среды.
4. Понятие эргономичности системы «человек—машина» и её составляющие.
5. Классификация эргономических методов.
6. Социальные факторы труда.
7. Эргономические параметры рабочего места.
8. Каналы восприятия информации.
9. Нервная система человека и ее роль в осуществлении трудовой деятельности.
10. Эргономические требования к рабочему месту с персональным компьютером.
11. Биомеханические основы трудовых действий и приемов.
12. Виды нервной системы и их сочетание с различными типами систем «человек – техника – среда».
13. Определение рабочей позы, параметров рабочего места и его элементов, рабочего инструмента, интерфейса и его основных компонентов: средств отображения информации и органов управления.
14. Основные эргономические требования при проектировании рабочих мест.
15. Взаимная адаптация человека и технических систем.
16. Профессиональный отбор, принципы и система его проведения.
17. Основные направления, методы и показатели психофизиологического отбора.
18. Требования, предъявляемые к процессам обучения.
19. Формы и методы производственного обучения.
20. Эргономические требования к рабочему месту.

Литература

1. Васильева М.М. Психология здоровья человека. Эталоны, представления, установки: Учебное пособие/М.М. Васильева, Ф.Р. Филатов. – М.: Академия, 2001
2. Манусевич Ю.П., Рунге В.Ф. Эргономика в дизайне среды: Учеб. пособие- Архитектура С, 2007
3. Практикум по инженерной психологии и эргономике: Учеб. пособие
4. С.К. Сергиенко, В.А. Бодров, Ю.Э. Писаренко и др.; под. ред. Ю.К. Стрелкова, - М.: Академия, 2003
5. Тер-Мхитаров, М. С. Эргономика и инженерная психология: Учеб. пособие - Пермь, 2003
6. Горнов, А.О. Элементы технической эстетики и эргономики: Учеб. пособие - М.: МЭИ, 2002.
7. Шутина, О. В Эргономика: Конспект лекций. - Омск: ОмГТУ, 2002

Раздел «Современные проблемы дизайна»

1. Концепции и поиски У. Морриса: постмодернизм, национально-романтические стилизации, социальный утопизм.
2. Эпоха модерна.
3. Советский конструктивизм.
4. ВХУТЕМАС и методологические подходы формообразования «конструктивистов» и «рационалистов».
5. Концепции урбанистов и дезурбанистов. Создание новых промышленных городов в СССР.
6. Мастера и выдающиеся произведения советского конструктивизма.
8. Западноевропейский функционализм в дизайне 1920-х - 1930-годов.
7. «Баухаус»: концепции и методология формообразования промышленного искусства.
8. Группа Де Стилль: концепции и методология.
9. Теоретические концепции Ле Корбюзье.
10. Мастера и выдающиеся произведения западноевропейского функционализма.
11. Ретроспективизм и формальные поиски 1930-х годов.
12. Международные выставки: Париж 1937 г., Нью-Йорк 1939 г.
13. Мировой экономический кризис конца 1920-х и возникновение дизайна как профессиональной деятельности.

16. «Арт-Деко» в дизайне стран западной Европы, США, СССР.
17. Дизайн после 2-ой мировой войны.
18. Два основных направления дизайна: постмодернизм и модернизм.
19. Ориентация на классическое и национальное наследие.
20. Послевоенное творчество Мис ван дер Роэ.
21. Творчество Вальтера Гропиуса.
22. Творчество Ле Корбюзье,
23. Творчество Франка Ллойд Райта.
24. Региональные варианты современного дизайна.
25. Основные концепции и направления современного дизайна.
26. «Хай-тек».
27. Высокие технологии в дизайне.

Литература

1. Гидион З. Пространство, время, архитектура. М., - 1988.
2. Глазычев В.Л. О дизайне. М., - 1970.
3. Гольдзамт Э.А. Уильям Моррис и социальные истоки современной архитектуры. М.: Стройиздат, - 1973.
4. Кантор К.М. Красота и польза. М.: Искусство, - 1967.
5. Хиллер Б. «Стиль XX века». М., 2004.
6. Д. Лукач. Своеобразие эстетического. М., 1987.
7. Л.А. Никитич. Эстетика. М., 2003.
8. М.Соколов. Искусствознание //Культурология. XX век. Словарь. СПб.,1997.
9. Е. Шимунек. Эстетика и всеобщая теория искусств. М., 1980.

Максимальная оценка 100 баллов.

Пороговый уровень - 50 баллов

Примеры выполнения творческой клаузуры

Тема: «Торговый центр «Танаис»».

