

ПРОГРАММА

вступительного экзамена в магистратуру
по специальности 7-06-02 12-01 «Дизайн»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вступительный экзамен по специальности «Дизайн» проводится с целью конкурсного отбора абитуриентов магистратуры учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств» (БГАИ). Во время экзамена выявляется склонность абитуриентов к научной деятельности, широта их кругозора и глубина знаний в области истории, теории и методологии дизайна. На экзамене также проверяются аналитические способности абитуриентов, оригинальность мышления, умение логически высказывать мысли, художественный вкус и другие качества, необходимые для исследователя-искусствоведа.

В современной социокультурной ситуации роль и значение теоретико-методологической подготовки молодых ученых в области дизайна возрастает. Сегодня происходит изменение сферы влияния дизайна, расширение объекта и предмета деятельности. Задачи, которые решает дизайнер сегодня, значительно шире задач, стоявших перед дизайн-деятельностью в период её становления. Изменение требований к деятельности обусловлено спецификой современного этапа технико-технологического, социально-экономического и культурного развития общества.

Внедрение науки и современных информационных технологий в сферу дизайн-деятельности, процессы глобализации, обострение экологических проблем, необходимость осознания целей, задач, средств дизайна в контексте создания специфической продукции, обладающей региональными чертами, для продвижения её на мировых рынках – все это актуализирует проблемы теоретико-методологического и методического порядка.

Программа вступительного экзамена составлена на основе учебных программ по дисциплинам «История дизайна» и «Теория и методология дизайна» для студентов БГАИ специальностей факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства и охватывает важнейшие вопросы истории, теории и методологии дизайна.

Базовая теоретико-практическая дисциплина «История дизайна» направлена на изучение закономерностей становления, функционирования и развития дизайна, осознание исторических причин изменения профессиональных представлений о дизайне, взглядов на развитие способностей и усвоение средств и методов научно-исследовательской деятельности в области дизайна.

Курс «Теория и методология дизайна» является базовой дисциплиной, направленной на усвоение основных теоретических положений дизайна. Курс призван содействовать формированию мировоззренческих и теоретико-методологических основ профессионального мышления дизайнера.

Программа может быть использована абитуриентами при подготовке к вступительному экзамену и во время его проведения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1 ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА

1.1. Исторические и социально-экономические предпосылки появления дизайна

Происхождение дизайна как особой сферы человеческой деятельности. Теории происхождения дизайна. Возникновение деятельности человека по созданию предметного мира. Развитие материально-художественной культуры во времена древности. Материально-художественная культура в Западной Европе, Древней Руси и на Белорусских землях во времена средневековья. Период Возрождения – начало нового этапа развития материально-художественной культуры человечества.

Материально-художественная культура XVIII–XIX вв. Изменения способа производства: пооперационное разделение труда, промышленное производство. Влияние на формообразование предметного мира перехода от ремесленного способа производства к массовому машинному. Появление инженерно-проектной деятельности в системе производства. Промышленная революция и ее влияние на развитие материально-художественной культуры. Эклектика в формообразовании промышленной продукции. Борьба с орнаментикой и стилизаторством. Движение за возрождение искусств и ремесел во второй половине XIX в. Стиль «модерн» – шаг к новым отношениям между искусством и техникой.

1.2. Мировоззренческие основы теоретических представлений о дизайне

Мировоззренческие взгляды периода промышленной революции и научно-технического прогресса. Эстетический позитивизм Готфрида Земпера, Франца Рело. Утопический антитехнизм Джона Рескина и Уильяма Морриса.

Эстетика технического века. Манифест итальянского футуризма – поэтика техницизма. Эстетика функционализма Г. Мутезиуса. Теоретические представления Вальтера Гропиуса, Герберта Рида, Джона Глоага, Ф.-Ч. Эшфорда, Джо Понти, Томаса Мальдонадо, Джорджа Нельсона и др.

Социально-экономические, мировоззренческие и идеологические предпосылки теоретических представлений социалистического дизайна. Футуризм, Пролеткульт и ЛЕФ. «Производственничество» и конструктивизм как идеология нового революционного искусства.

1.3. Период «протодизайна»

Пионеры дизайна XX века. Деятельность Г. Мутезиуса. Создание Германского Веркбунда – первого объединения художников, политэкономов и коммерсантов. П. Беренс – создатель первого в мире фирменного стиля. В. Гропиус и его теория «тотальной архитектуры». Баухауз – дизайнерская школа нового типа. Функционализм – метод предметного формообразования нового века.

Витебский художественно-практический институт и его роль в развитии дизайна. Деятельность группы УНОВИС. Роль ВХУТЕМАСа в формировании отечественного дизайна. Деятельность художников-«производственников» – пионеров советского дизайна. Советский дизайн 1930-х годов. Развитие дизайна в СССР после движения «производственников». Тенденция «украшательства» в создании форм предметного мира. «Инженерный» дизайн. Период «стихийного» дизайна. Дизайн транспортных средств СССР. Строительство Московского метрополитена – значительный этап в развитии советского дизайна. Работа дизайнеров в области производства товаров народного потребления.

Всеобщий экономический кризис 1929 года и его роль как стимула развития дизайна в странах Западной Европы и Америки. Создание специализированных дизайнерских фирм и служб дизайна на предприятиях. Р. Лоуи – пионер коммерческого дизайна. Г. Дрейфус как сторонник идей функционализма.

1.4. Период организационного становления мирового дизайна

Создание ИКСИД – международной организации дизайнеров. Ульмская школа художественного конструирования и ее роль в развитии западного дизайна. Дизайн-программа фирмы «Браун», рождение «браун-стиля».

Дизайн западных капиталистических стран в 1960-е годы. Завершение формирования организационной структуры западного дизайна. «Органический», или «скульптурный», дизайн как реакция на стандартизацию предметной среды, создаваемой промышленным способом. Выход на мировую арену японского дизайна. Развитие дизайна в странах социалистического лагеря.

Послевоенный дизайн СССР. Возрождение дизайнерского образования и профессиональной дизайнерской деятельности. Создание АХБ Наркомата транспортного машиностроения – важный этап в развитии

советского дизайна. Начало периода организованного дизайна. Развитие дизайна в послевоенной Беларуси.

Советский дизайн 1960-х годов. Шаги советского руководства по внедрению дизайна «сверху». Постановление Совета Министров СССР «Об улучшении качества продукции машиностроения и товаров культурно-бытового назначения путем внедрения методов художественного конструирования». Создание в СССР системы ВНИИТЭ. Создание Белорусского филиала ВНИИТЭ и его роль в развитии отечественного дизайна.

1.5. Период поисков новых подходов в дизайн-деятельности

Направления зарубежного дизайна 1970-х годов – от позиций функционализма к «арт-дизайну». Развитие советского дизайна 1970-х годов. Деятельность ВНИИТЭ. Конгресс ИКСИД в Москве. Практический семинар ИКСИД в Минске. Работа Белорусского филиала ВНИИТЭ. Развитие белорусского дизайна в области производства товаров народного потребления.

Направления зарубежного дизайна 1980-х – начала 2000-х годов («хай-тек», «транс-хай-тек», «хай-тач», постмодернизм, «архетипы», «минимализм» и др.). Специфические особенности европейского, американского дизайна и дизайна Юго-Западной Азии. Советский дизайн 1980-х годов. Создание Союза дизайнеров СССР и Союза дизайнеров Беларуси. Работа международных дизайнерских организаций (ИКСИД, ИКАГРАДА). Развитие советского дизайна времени «перестройки». Судьбы отечественного дизайна на современном этапе.

Раздел 2

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДИЗАЙНА

2.1. Методологические основы теории и практики дизайна

Методология дизайна в структуре методологического знания. Особенности культурно-цивилизационной динамики на современном этапе. Человеческие потребности как фактор развития предметного мира. Системно-деятельностный подход как общенаучный принцип. Структурная схема деятельности.

Методологические основы дизайна. Система дизайн-деятельности и её основные элементы: субъект, объект, предмет, условия, средства, процесс.

Основные типы связей внутри и вне системы. Типы объектов дизайна (материально-технические, знаково-информационные и процессуальные системы) и стадии их жизненного цикла. Механизм преобразовательного характера дизайн-деятельности: опредмечивание и распредмечивание, субъективация и объективация, интериоризация и экстериоризация. Базовые принципы дизайна (антропономность, адекватность, разумность, актуальность, инновационность и др.).

2.2. Теоретические концепции дизайна

Дизайн в контексте смены научных, культурных и проектных парадигм. Парадигма предметного дизайна. Парадигма дизайна предметно-пространственной среды. Парадигма дизайна информационной среды. Основные теоретические концепции дизайна («рационалистическая», «артистическая», «коммерческая», «социокультурная»). Функционализм как концепция дизайна. Концепция экологического дизайна. Мифодизайн. Организационная структура и типология современного дизайна.

2.3. Сущность и специфика дизайна

Дизайн как проектная деятельность. Проектирование в системе общественного воспроизводства. Аналоговое и инновационное проектирование. Проектные средства и методы. Проектные факторы.

Дизайн как техническая деятельность. Понятие технического в дизайне.

Дизайн как экономическая деятельность. Производственно-экономическая функция дизайна.

Дизайн как художественная деятельность. Эстетическое и художественное в дизайне.

2.4. Базовые категории дизайна

Объект дизайна и его основные характеристики. Объект дизайна как система. Объект дизайна как выражение культурных смыслов в контексте парадигмы проектирования. Объект дизайна в контексте парадигм предметного дизайна, дизайна предметно-пространственной и информационной среды.

Функция. Функция в объекте дизайна. Типология и иерархия функций.

Морфология. Морфология объекта-предмета как его материальная структура, связанная с физическим существованием в пространстве и времени. Морфология объекта-среды. Морфология информационного объекта.

Смыслообразование. Форма и содержание объекта дизайна. Аспекты содержания объекта дизайна: функциональность, полезность, целесообразность, утилитарность, эстетичность и пр. Средства формирования социокультурного смысла объекта дизайна.

Формообразование. Форма. Внутренняя и внешняя формы. Взаимосвязь формы и содержания. Формообразование как процесс материализации содержания объекта в его конструкции. Факторы формообразования: технические (конструкция, материал, технология), экономические (стоимость), социокультурные, экологические, эргономические, художественно-композиционные. Композиция как средство преобразования технической формы в эстетически значимую.

Проектный образ. Образ как явление человеческой психики. Художественный образ как способ осмысления и освоения действительности в искусстве. Трехкомпонентность художественного образа (объективная реальность, субъективный мир художника, жизненный опыт потребителя). Качественные характеристики художественного образа (целостность, внутренняя нерасчлененность, одномоментность воспроизведения в сознании). Специфика образа в дизайне. Предметное, смысловое и эмоционально-выразительное значение проектного образа. Качественные характеристики проектного образа (идеальность, целостность, осмысленность, неизобразительная природа). Композиция как средство создания проектного образа. Композиционный анализ. Критерии оценки проектного образа. Проектный образ как семиотический объект, знак.

2.5. Процесс дизайн-проектирования.

Нормативное представление процесса дизайн-проектирования.

Предпроектный анализ. Постановка задачи. Проблематизация (расширение смыслового контекста поставленной задачи, трансформация ее в проблему). Исторический анализ проблемы и способов ее решения. Анализ тенденций прогностического развития объекта. Функциональный анализ объекта. Определение адресата проектируемого объекта и выявление системы потребительских требований и предпочтений. Художественное моделирование образа потенциального потребителя. Составление дерева целей, локализация проблемы и вычленение предмета проектирования. Техническое задание как документальное оформление задания на проектирование.

Дизайн-предложение. Определение визуальных свойств объекта проектирования, определение эмоционально-чувственных аналогов по свойствам. Морфологический, художественно-композиционный, знаково-символический, стилистический и аксиологический анализ предметных аналогов и прототипов. Конструктивный, технологический, материаловедческий, эргономический, экологический анализ прототипов. Функционально-структурный анализ технологических и операциональных

циклов обслуживания, ремонта и утилизации объекта проектирования. Систематизация материала и формирование дизайн-концепции. Формирование формального и предметного образа проектируемого объекта. Поиск художественно-композиционных и материально-технических средств для воплощения предметного содержания в проектном образе. Разработка вариантов компоновочного и пластического решения объекта, основных формообразующих элементов. Текстовое и графическое оформление материалов проектных исследований и дизайн-концепции.

Эскизный дизайн-проект. Выбор варианта проектного решения для дальнейшей проработки. Конструктивная, технологическая, эргономическая, композиционно-пластическая и цвето-графическая проработка принятого варианта проектного решения. Оформление материалов эскизного дизайн-проекта.

Технический дизайн-проект. Разработка документации дизайн-проекта (чертежи формы, схемы, пояснительная записка, иллюстративные материалы, макеты).

Авторский надзор на стадии выполнения рабочей документации и внедрения в серийное производство.

2.6. Творческий процесс в дизайне

Особенности профессионального мышления дизайнера (образность, системность, инновационность). Чувственная и рациональная ступени познания. Способы мышления дизайнера: целостное (образное) и абстрактно-логическое (вербально-понятийное). Креативность и метафоричность как качественные характеристики профессионального мышления дизайнера.

Содержание процесса дизайн-творчества и его компоненты (предвидение, гипотеза, воображение, интуиция, типизация, обобщение, конкретизация). Механизм творческого процесса (посыл, осознание проблемы, инкубация, инсайт).

Критерии оценки результатов дизайн-деятельности. Новизна и ценность как критерии качества продукта дизайна.

2.7. Методы дизайн-проектирования

Основания для классификации методов.

Классификация методов по типу решаемых задач. Алгоритмические методы. Эвристические методы.

Классификация процессуальных методов дизайн-проектирования. Методы исследования структуры проблемы и расширения смыслового контекста объекта проектирования. Ретроспективное моделирование (исторический анализ). Методы целевого моделирования. Методы

моделирования проектных стратегий. Методы моделирования тактических действий. Методы функционального проектирования. Методы морфологического проектирования. Методы технологического проектирования. Методы эргономического проектирования. Методы художественно-образного проектирования. Экспертные методы оценки уровня дизайнерского решения объекта проектирования.

2.8. Средства дизайн-проектирования

Средства гармонизации формы. Композиция. Приёмы стилизации как средство гармонизации визуальной структуры объекта проектирования. Приемы масштабной гармонизации как средство формирования антропоморфной структуры объекта проектирования. Приёмы тектонического формообразования, пропорционирования и размерно-модульной гармонизации. Цвет как средство композиционного формообразования.

Средства представления проектного решения. Средства проектно-графического моделирования. Средства объемного моделирования. Макетирование (поисковые, доводочные, демонстрационные макеты). Средства компьютерного моделирования (программные средства двухмерного и трехмерного моделирования, анимации).

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Власть дизайна : ключ к сердцу потребителя / М. Пресс, Р. Купер ; пер. с англ. А. Н. Поплавская ; науч. ред. Б. П. Буландо. – Минск : Гревцов Паблішер, 2008. – 352 с.
2. Глазычев, В. А. О дизайне : Очерки теории и критики дизайна на Западе / В. А. Глазычев. – М. : Искусство, 1970. – 192 с.
3. Джонс, Дж. К. Инженерное и художественное конструирование : Современные методы проектного анализа / Дж.К. Джонс. – М. : Мир, 1976. – 374 с.
4. Каламіец, В. І. Станаўленне тэарэтычных уяўленняў аб дызайне (гісторыка-светапогляды аналіз) / В. І. Каламіец. – Мінск : БелАМ, 1995. – 45 с.
5. Ковешникова, Н. А. Дизайн : история и теория : учеб. пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М. : Омега-Л, 2006. - 224 с.
6. Ленсу, Я. Ю. Гісторыя дызайну Беларусі / Я. Ю. Ленсу. – Мінск : БДАМ, 2013. – 95 с.
7. Ленсу, Я. Ю. История дизайна : учеб. пособие / Я. Ю. Ленсу. – Мінск : РИВШ, 2018. – 324 с.
8. Лола, Г. Н. Дизайн. Опыт метафизической транскрипции / Г. Н. Лола. – М. : МГУ, 1998. – 165 с.
9. Мазаев, А. И. Концепция «производственного искусства» 20-х годов / А. И. Мазаев. – М. : Наука, 1975. – 220 с.
10. Минервин, Г. Б. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г. Б. Минервин, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов. – М. : Архитектура-С, 2004. – 288 с.: ил.
11. Минервин, Г. Б. Основные задачи и принципы художественного проектирования (дизайн архитектурной среды) : учеб. пособие / Г. Б. Минервин. – М. : Архитектура-С, 2003. – 111 с.: ил.
12. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна : учебник для вузов / И. А. Розенсон. – СПб. : Питер, 2006. - 219 с.
13. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники : в 2 т. / В.Ф. Рунге. – М. : Архитектура-С, 2006-2007. – 1, 2 т.
14. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие В. Ф. Рунге. – М. : МЗ Пресс, Изд-во «Социально-политическая мысль», 2005. – 365 с.
15. Стрикелева, К. А. Дизайн : этапы становления : учеб. пособ. / К. А. Стрикелева. – Минск : БГАИ, 2005. — 95 с.
16. Шимко, В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование : учеб. пособие / В. Т. Шимко. – М. : Архитектура-С, 2005. – 160 с.: ил.

Дополнительная литература:

1. Анализ опыта зарубежного дизайна / Л. Б. Переверзев, Р. О. Антонов //Труды ВНИИТЭ. – М. : ВНИИТЭ, 1974. – (Сер. «Техническая эстетика», вып.7). — 117 с.
2. Безмоздин, Л. Н. Художественно-конструктивная деятельность человека / Л. Н. Безмоздин. – Ташкент : Фан, 1975. — 301 с.
3. Грашин, А. А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды. Дизайн унифицированных и агрегатированных объектов : учеб. пособие / А. А. Грашин. – М. : Архитектура-С, 2004. – 232 с.: ил.
4. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М. : Искусство, 1971. – 296 с., ил.
5. Дизайн : Очерки теории системного проектирования / ЛГУ ; Н.П. Валькова, Ю. А. Грабовенко, Е. Н. Лазарев, В. И. Михайленко ; науч. ред. М. С. Каган. – Л. : Изд-во ун-та, 1983. – 188 с.
6. Коломиец, В. И. Становление, структура и функционирование дизайна как эстетической деятельности (историко-логический анализ) : учеб. пособие / В. И. Коломиец. – Минск : БГАИ, 2000. – 92 с.
7. Курьерова, Г. Г. Итальянская модель дизайна / Г. Г. Курьерова. – М. : ВНИИТЭ, 1993. – 154 с.: ил.
8. Лазарев, Е. Н. Дизайн машин / Е. Н. Лазарев. – Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988. – 256с.: ил.
9. Ленсу, Я. Ю. Дизайнеры XX века (50 творческих портретов) : биографический справочник / Я. Ю. Ленсу. – Минск : Изд-во МИУ, 2008. – 111 с.
10. Методика художественного конструирования / отв. ред. Ю. Б. Соловьев. – М. : ВНИИТЭ, 1978. – 334 с.: ил.
11. Минервин, Г. Б. Архитектоника промышленных форм : принципы образования промышленных форм / Г. Б. Минервин. — М. : ВНИИТЭ, 1974. – Вып.2. – 179 с.
12. Моисеев, В. С. Креативное мышление в дизайне: уч.-метод. пособ. / В. С. Моисеев. – Минск : БГАИ, 2008. – 92 с.
13. Нельсон, Дж. Проблемы дизайна / Дж. Нельсонпер ; с англ. под ред. К. М. Кантора. – М. : Искусство, 1971. – 36 с.
14. Попанек, В. Дизайн для реального мира / В. Попанек. — М. : издатель Д. Аронов, 2004. 414 с.
15. Розенталь, Р. История прикладного искусства нового времени : пер. с англ. / Р. Розенталь, Х. Ратцка. – М. : Искусство, 1971. — 223 с.
16. Селезнёв, И. Ф. Дизайн : проблемы материально-художественной культуры / И. Ф. Селезнев. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 272 с.: ил.
17. Страницы отечественного дизайна : исследования и публикации. – М. : ВНИИТЭ, 1989. – 365 с.
18. Стрикелева, К. А. Дизайн : Содержание деятельности и основные термины : учеб. пособ. со словар. матер. : в 2 ч / К. А. Стрикелева. – Минск : БГАИ, 2003. – 151 с.

19. Тимофеева, М. А. Дизайн в Швеции. История концепций и эволюция форм / М. А. Тимофеева. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2006. – 286 с.: ил.
20. Ульяновский, А. В. Мифодизайн : коммерческие и социальные мифы / А. В. Ульяновский. – СПб. : Питер, 2005. – 544с.: ил.
21. Цыганкова, И. Г. У истоков дизайна / И. Г. Цыганкова. – М. : Наука, 1977. – 112с.
22. Чернышев, О. В. Формальная композиция : Творческий практикум. / О. В. Чернышев. – Минск : Харвест, 1999. – 312 с.
23. Шатских, А. С. Витебск : Жизнь искусства. 1917-1922 / А. С. Шатских. – М. : Языки русской культуры, 2001. – 256 с.: ил.
24. Эшфорд, Ф. К. Дизайн и промышленность / Ф. К. Эшфорд. – М. : Мысль, 1968. – 177 с.: ил.