МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет им. Н. С. Алфёрова»
(УрГАХУ)

Программа вступительного испытания

по специальной дисциплине «ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА»

для поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

научная специальность

5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)

Екатеринбург

2026

1. Цель вступительного испытания

Выявить уровень знаний поступающих на научную специальность 5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства), направление исследования «Техническая эстетика и дизайн» по истории, теории, методологии и практическим принципам дизайна. Определить способности поступающих к постановке и комплексному анализу научной проблемы, подготовленность к самостоятельной научной работе.

2. Форма вступительного испытания

Вступительное испытание проводится в устной форме экзамена-собеседования с экзаменационной комиссией по вопросам, предложенным в билетах. Экзаменационный билет содержит вопрос по истории отечественного и зарубежного дизайна, теории и методологии дизайна, а также вопрос по теме предполагаемого диссертационного исследования.

Продолжительность вступительного испытания: время на подготовку к ответам – не более 40 минут; общая продолжительность экзамена (ответы на вопросы и собеседование) – от 0,5 до 1 часа.

Вступительное испытание проводится на русском языке.

3. Содержание вступительного испытания

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам магистратуры укрупненной группы специальностей 54.04.01 Дизайн.

Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать знание следующих тем:

История отечественного и зарубежного дизайна

1. Происхождение и становление дизайна: основные теории и подходы. Зарождение технической цивилизации. Ремесленное производство в средние века. Промышленная революция в Европе. Научно-технические открытия и изобретения XVII-XIX веков. Ранние теории дизайна: практическая эстетика Готфрида Земпера, «Движение искусств ремесел» Уильяма Морриса, теории Джона Рескина, «дизайн-программа» Михаэля Тонета. Первые всемирные промышленные выставки.
2. Дизайн на рубеже XIX-XX веков. Русская инженерная школа. Новый стиль (Ар-Нуво) в Европе. Ранний американский функционализм - Чикагская архитектурная школа. Концепции и творчество Луиса Салливена и Фрэнка Ллойд Райта. Европейский функционализм – Германский Веркбунд («производственный союз»). Идеи Германа Мутезиуса и Анри ван де Вельде. Петер Беренс и фирменный стиль компании АЭГ.

Художественный авангард в России и в Европе начала XX века – кубизм, футуризм, абстракционизм.

3. 1920-1930-е годы. Истоки советского дизайна. Специфика социальных целей и задач. Взаимосвязь дизайна с художественной культурой и архитектурой. Движение «производственников». ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН и его роль в развитии отечественного и мирового дизайна. Идеи и творчество ведущих мастеров авангарда (Василий Кандинский, Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Владимир Татлин, Александр Родченко и др.). Смена проектной парадигмы: разработки общественных и жилых интерьеров, транспортный и производственный дизайн в СССР в 30-е годы.
4. Баухауз (1920-1930-е гг.). Социально-экономические и политические предпосылки создания новой школы дизайна. Основные творческие и педагогические принципы Баухауза. Деятельност школы Баухауз в Веймаре (1919-1925 гг.) и в Дессау (1925-1932 гг.) – истоки и развитие. Творческие идеи и работы педагогов и студентов Баухауза (Вальтер Гропиус, Иоханес Иттен, Оскар Шлеммер, Марсель Бройер, Ласло Моголи-Надь, Ханнес Майер и др.).
5. Американский «коммерческий» дизайн конца 20-х-30-х гг. Дизайн как инструмент рыночной конкуренции, взаимосвязи американского дизайна и рекламы. Новые типы промышленных изделий и их влияние на процессы формообразования в различных типах предметно-пространственной среды. Стайлинг как основной метод формообразования. Аэродинамический стиль в американском дизайне.
6. Дизайн в СССР (1950-1990-е гг.). Формирование организационных структур дизайна – АХБ, СХКБ, ВНИИТЭ и его филиалы. Формирование и развитие системы дизайн-образования. Ведущие отечественные школы дизайна. Сенежская студия дизайна. Теоретические разработки: ведущие направления исследований, работы теоретиков советского дизайна. Основные направления практической дизайн-деятельности в советский период.
7. Развитие зарубежного дизайна в 1950-1960 годы. Послевоенное восстановление европейского дизайна. Возрождение принципов функционализма. Ульмская высшая школа художественного проектирования. Дизайнерские центры Германии, Англии, Франции, Италии. «Браун-стиль» как образец проектной идеологии. Концепция «универсального пространства» и особенности проектирования жилых и общественных интерьеров.
8. Развитие зарубежного дизайна в 1970-1990 годы. Итальянский дизайн как источник новых творческих направлений, концепций, стилей дизайна, творчество ведущих итальянских дизайнеров. Роль журнала «ДОМУС» в развитии теории и практики дизайна. Особенности ведущих творческих концепций: «антифункционализм», «арт-дизайн», «игровой дизайн». «Скульптурный стиль», «мобильные формы» и другие направления формообразования.

Концептуальные проекты европейских и японских дизайнеров в разработке экспериментальных жилых ячеек. Хай-тек и высокие технологии в формировании предметно-пространственной среды. Деконструктивизм в дизайне 90-х годов.

9. Современные направления, творческие концепции и течения в дизайне. Программные принципы и язык постмодернизма. Множественность объектов, подходов, методик. Глобализм и антиглобализм в современной проектной культуре.
10. Постсоветский дизайн. Основные социально-экономические и культурные факторы, повлиявшие на изменения в профессиональной, научной и образовательной сферах отечественного дизайна. Рынок дизайнерских услуг в России на рубеже XX-XXI веков, развитие новых видов дизайн-проектирования. Основные организационные формы дизайна в постсоветском пространстве. Профессиональная пресса, национальные и международные конкурсы, выставки, премии, деятельность творческих союзов дизайнеров.

Теория и методология дизайна

11. Социально-культурные факторы развития дизайна, определяющие потребность в теории. Дизайн как проектная деятельность, отличия проектной деятельности от научной, художественной, производственной деятельности. Проектирование, программирование, планирование, прогнозирование – сходство и различия. Дизайн как средство коммуникации между различными сферами, определяющими производство и потребление в современном мире. Основные виды современного дизайна. Новые технологии в проектной деятельности.
12. Проектирование в системе культуры. Понятие культуры, каноническая и проектная культуры. Тип и прототип в дизайне, представления о прототипическом и непрототипическом проектировании. Культурный прототип как источник дизайнерских решений. Проблема инноваций в дизайне – взаимосвязь принципов новизны и культурной целесообразности.
13. Основные методологические подходы в дизайн-проектировании, их сущность, специфика, возможности использования в практической деятельности. Системное и комплексное проектирование. Средовой подход: основные методологические и ценностные установки. Типология объектов средового дизайна.
14. Дизайн-проектирование как процесс. Нормативные и содержательные этапы процесса проектирования. Особенности проектного мышления (проблематизация, целеполагание, концептуальность и др.), их место в процессе дизайн-проектирования. Стратегии и тактики в дизайн-проектировании, их характеристики и разновидности.
15. Основные категории проектной деятельности в дизайне: функция, морфология, проектный образ. Взаимосвязь категорий «функция», «морфология», «проектный образ» в процессе реального проектирования.

16. Понятие функции, основные виды функционального анализа, специфика функционального проектирования, функционализм как одно из ведущих теоретических и творческих направлений в дизайне.
17. Понятие морфологии, основные виды морфологического анализа, представления о процессах формообразования, художественная и технологическая формы, взаимосвязи формы и конструкции, морфологические направления в дизайн-проектировании.
18. Понятие образа в искусстве и в дизайне. Отличие проектного образа от художественного. Различные подходы к созданию проектного образа (на примере творчества ведущих мастеров дизайна). Творческие концепции и стили в современном дизайне.
19. Экономические основы дизайна. Дизайн в системе маркетинга. Коммерческая сущность дизайна. Ориентация дизайна на систему потребления: типологии потребителей и проблемы товарного ассортимента. Взаимосвязь промышленного и рекламного дизайна в системе проектирования. Понятие и принципы построения фирменного стиля.
20. Эргономические принципы дизайн-проектирования. Основные положения инженерной психологии при проектировании рабочих мест, жилых и общественных пространств, товаров массового потребления, одежды, объектов графического дизайна и рекламы.

4. Критерии оценки

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. Максимальная оценка вступительного испытания составляет **100 баллов**. Минимальное количество баллов, подтверждающих положительный результат вступительного испытания, – **40 баллов.** Итоговая оценка выставляется комиссией на основе устных ответов на вопросы билета:

от 80 до 100 баллов – поступающий представляет всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и дополнительного материала; может объяснить взаимосвязь основных понятий; проявляет творческие способности в понимании и изложении материала.

от 60 до 75 баллов – поступающий представляет достаточный уровень знаний в пределах основного материала; усвоил литературу, рекомендованную в программе; способен объяснить взаимосвязь основных понятий при дополнительных вопросах экзаменатора. Допускает не существенные погрешности в работе.

от 40 до 55 баллов – поступающий представляет знания основного материала в минимальном объеме, знаком с литературой по программе. Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством экзаменатора.

менее 40 баллов (неудовлетворительно) – у поступающего пробелы в знаниях основного материала, допускает принципиальные ошибки в ответе на экзамене, не знаком с литературой, не может исправить допущенные ошибки самостоятельно.

С целью расширения шкалы оценок допускается повышающая или понижающая коррекция с шагом пять баллов.

5. Материальное обеспечение вступительного испытания

При проведении вступительного испытания в очном формате поступающему необходимо явиться в аудиторию в соответствии с расписанием. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, ручку. Листы формата А-4 для подготовки устного ответа предоставляются университетом.