

Утверждено на заседании ученого совета
Протокол от 22 декабря 2025 г. №5

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Техническая эстетика и дизайн»

г. Тольятти,
2025

Общие положения

Программа регламентирует порядок проведения вступительных испытаний, поступающих в аспирантуру университета на научную специальность 5.10.3 Виды искусства (Техническая эстетика и дизайн). Целью подготовки является формирование у будущих аспирантов системный подход к решению экспериментально-проектных задач, способствует развитию творческого и научного потенциала.

1. Содержание

1. Техническая эстетика в системе эстетического знания. Понятие, генезис, специфика эстетической деятельности. Дизайн как проектно-творческая деятельность.

2. Теоретические модели дизайна. Первая модель социально-эстетической значимости дизайна. Вторая модель социально-эстетической значимости дизайна. Третья модель социально-эстетической значимости дизайна.

3. Интеграция дизайна с другими видами искусства в эпоху НТР.

4. Изображение и стилизация природных мотивов в искусстве и дизайне. Использование природных мотивов в изобразительном искусстве. Использование природных мотивов в графическом дизайне. Стилизация и моделирование природных образов в дизайне. Садово-парковое искусство и дизайн среды.

5. Бионический дизайн. Основы бионического формообразования. Методы формообразования в природе и дизайне. Складчатые системы формообразования. Модульные системы формообразования. Спиралеобразные (винтовые) системы формообразования. Метод структурного анализа оболочек природы и дизайн-формы.

6. Тенденции развития современного мирового искусства. Факторы, повлиявшие на формирование мирового искусства конца XIX и начале XX в.в. Тенденции развития современного мирового искусства – реализм, модернизм, постмодерн, масс-культура.

7. Школы современного искусства и дизайна. Изучение направлений и методологических принципов современного искусствознания. Особенности развития истории искусств как науки. Особенности школ современного искусства и дизайна. Ведущие мастера.

8. Культура древнейших цивилизаций. Античная культура. Стилистические особенности архитектуры и предметной среды. Истоки эстетического в первобытных культурах. Стилистические особенности декора древнейших цивилизаций

9. Анализ методов «нового искусства» на примере импрессионизма, экспрессионизма. Анализ методов «нового искусства» на примере сезанизма, кубизма. Анализ методов «нового искусства» на примере футуризма, супрематизма. Анализ методов «нового искусства» на примере конструктивизма. Анализ методов «нового искусства» на примере поп-арта. Поп-арт в истории искусства, дизайна и архитектуры.

1. Основные особенности стиля «модерн» Европа, Россия.
2. Характеристика сценарного моделирования как проектного метода.
3. Развитие дизайна в 1920-е – 1950-е годы в России. Соцреализм.
4. Характеристика основных стилей и течений в истории дизайна.
5. Баухауз. Художественно-промышленные школы нового типа.
6. ВХУТЕМАС - ВХУТЕИЛ – школа конструктивизма.
7. Ранний американский дизайн. Функционализм – универсальная модель развития дизайна для всех 1920-1940 гг.
8. Итальянское экономическое чудо в дизайне. Стилль «Оливетти». Итальянский дизайн 1928-2000 гг.
9. Дизайн Скандинавских стран.
10. Ульмская школа формообразования и ее влияние на развитие дизайна.
11. Анализ основных категорий композиции в дизайне.
12. Значение тектоники в графическом дизайне и дизайнерском проектировании.
13. Фирменный стиль в графическом дизайне как визуальная система.
14. Товарные знаки.
15. Ретроспектива развития шрифтов. Школы каллиграфии.
16. Виды шрифтов. Современные мастера графического дизайна.
17. Современные компьютерные технологии в графическом дизайне. Характеристики редакторов и их влияние на развитие графики.
18. Цветовая коммуникация и индикация в графическом дизайне.
19. Направления в графическом дизайне.
20. Виды и формы товарных знаков. Символы, индексы, иконы, комбинированные (на известных примерах).
21. Анализ методов «нового искусства» на примере импрессионизма, экспрессионизма.
22. Анализ методов «нового искусства» на примере сезанизма, кубизма.
23. Анализ методов «нового искусства» на примере футуризма, супрематизма.
24. Анализ методов «нового искусства» на примере конструктивизма.
25. Анализ методов «нового искусства» на примере поп-арта.
26. Оп-арт в истории искусства, дизайна и архитектуры.
27. Создание и зарождение фотографии. Фотоколлаж.
28. Плакат – эволюция развития и современные тенденции.
29. Эргономика – определение и основные направления деятельности.
30. Промышленная революция конца 19 – начала 20 веков. Чикагская архитектурная школа.
31. Хай-тек в архитектуре и интерьере.
32. Что такое - дизайн? Основные функции дизайна.
33. Эволюция одежды (по характеру кроя и способам ношения), функции одежды.
34. Влияние художественных направлений изобразительного искусства на формирование стилей в костюме XX века.
35. Костюм как вид информации. Типы информации.
36. Цвет и форма в костюме.
37. Орнамент и структуры поверхности тканей в костюме.
38. Принципы гармонизации костюма.
39. Экологическое направление в дизайне костюма.

40. Рождение высокой моды («от кутюр»). Творчество Ч.Ф. Ворта.
41. Муляжный метод создания костюма.
42. Рождение и формирование молодежных стилей. Молодежные субкультуры.
43. Особенности британского стиля в costume.
44. Особенности японского стиля: традиции и инновации.
45. Стили в costume XX века.
46. Русские конструктивисты в моде.
47. Характеристика исторических стилей в costume.

Библиографический список:

Основная литература

1. Браун, Т. Дизайн-мышление. От разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей / Т. Браун ; пер. с англ. В. Хозинского. – 2-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 256 с. : ил. – ISBN 978-5-91657-811-9. – Текст : непосредственный.
2. Золотые правила дизайна. Стил Келли Хоппен / текст Х. Числетт ; фото В. Кнаппа ; [пер. с англ. Н. А. Поздняковой]. – Москва : Арт-Родник, 2012. – 176 с. : ил. – Алф. указ. – ISBN 978-5-404-00291-1. – Текст : непосредственный.
3. Каршакова, Л. Б. Компьютерное формообразование в дизайне : учеб. пособие для бакалавров и магистров по направлению подгот. "Информ. системы и технологии" профиль "Информ. технологии в дизайне" / Л. Б. Каршакова, Н. Б. Яковлева, П. Н. Бесчастнов. – Документ read. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – (Высшее образование - Бакалавриат). – Прил. – URL: <https://znanium.ru/read?id=390260> (дата обращения: 09.12.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – ISBN 978-5-16-102047-0. – Текст : электронный.
4. Ковешникова, Н. А. История дизайна. Краткий курс лекций : учеб. пособие / Н. А. Ковешникова. – Изд. 3-е, стер. – Документ read. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2024. – 152 с. : ил. – URL: <https://reader.lanbook.com/book/394688> (дата обращения: 14.03.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – ISBN 978-5-507-47597-1. – Текст : электронный.
5. Нартя, В.И. Основы конструирования объектов дизайна : учеб. пособие / В. И. Нартя, Е. Т. Суиндигов. – Документ read. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2019. – 264 с. – Прил. – URL: <https://znanium.ru/read?id=346679> (дата обращения: 09.12.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – ISBN 978-5-9729-0353-5. – Текст : электронный.
6. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / гл. ред. Н. Райли ; пер. с англ. А. Анохина [и др.]. – Москва : МАГМА, 2013. – 544 с. : ил. – Прил. – Слов. спец. терминов. – ISBN 978-5-93428-073-5 : 2302-00. – Текст : непосредственный.

Дополнительная литература

7. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие : пер. с англ. / Р. Арнхейм. – стер. изд. – Москва : Архитектура-С, 2012. – 392 с. : ил. – Предм. указ. – Указ. имен. – ISBN 978-5-9647-0119-4. – Текст : непосредственный.
8. Аронов, В. Р. Дизайн в культуре XX века. 1945-1990 / В. Р. Аронов ; Рос. акад. художеств, Науч.- исслед. ин-т теории и истории изобр. искусств. – Москва : Д. Аронов, 2013. – 406 с. : ил. – Имен. указ. – ISBN 978-5-94056-028-9. – Текст : непосредственный.
9. Бионика. Формообразование : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Дизайн" / Н. В. Жданов, А. В. Уваров, М. А. Червонная, И. А. Черныйчук ; Моск. гос. худож.-пром. академия им. С. Г. Строганова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 216 с. : ил. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08018-6. – Текст : непосредственный.
10. Богат, Е. Мир Леонардо : философ. очерк в 2 кн. Кн. 1 / Е. Богат. – Москва : Дет. лит., 1989. – 254 с. : ил. – (Библиотечная серия ; Люди. Время. Идеи). – ISBN 5-08-001177-7. – Текст : непосредственный.
11. Богат, Е. Мир Леонардо : философ. очерк в 2 кн. Кн. 2 / Е. Богат. – Москва : Дет. лит., 1989. – 174 с. : ил. – (Библиотечная серия ; Люди. Время. Идеи). – ISBN 5-08-001177-7. – Текст : непосредственный.
12. Буткевич, Л. М. История орнамента : учеб. для пед. вузов по специальности "Изобразительное искусство" / Л. М. Буткевич. – Москва : ВЛАДОС, 2005. – 267 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – ISBN 5-691-00891-9. – Текст : непосредственный.
13. Бычков, В. В. Эстетика : учеб. для гуманитар. направлений и специальностей вузов России / В. В. Бычков. – Москва : КноРус, 2017. – 528 с. – Прил. – ISBN 978-5-406-05538-0. – 485388. – Текст : непосредственный.
14. Волкова, В. В. Дизайн рекламы : учеб. пособие / В. В. Волкова. – Москва [и др.] : Университет [и др.], 1999. – 144 с. – Текст : непосредственный.
15. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский ; под ред. М. Г. Ярошевского. – Москва : Педагогика, 1987. – 344 с., 1,72 МБ. – Электрон. эквивалент. – Текст : непосредственный.
16. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – Москва : АСТ-ПРЕСС [и др.], 2004. – 624 с. : ил. – (История искусств). – ISBN 5-269-00980-3. – 5-7805-0693-0. – Текст : непосредственный.
17. Захаржевская, Р. В. История костюма: От античности до современности / Р. В. Захаржевская. – 3-е изд., доп. – Москва : РИПОЛ классик, 2004. – 287 с. : ил. – ISBN 5-7905-1398-0. – Текст : непосредственный.
18. Кондратьева, К. А. Дизайн и экология культуры / К. А. Кондратьева ; Моск. гос. худож.-пром. ун-т. – Москва, 2000. – 105 с. – ISBN 5-087627-023-7. – Текст : непосредственный.
19. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов : в 4 т. Т. 1 / М. Н. Мерцалова. – Москва : Акад. моды, 1993. – 543 с. : ил. – ISBN 5-900136-02-7. – Текст : непосредственный.
20. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов : в 4 т. Т. 2 / М. Н. Мерцалова. – 2-е изд., с доп. и изм. – Москва : Акад. моды, 1996. – 431 с. : ил. – ISBN 5-900136-03-5. – Текст : непосредственный.
21. Попова, С. Н. История моды, костюма и стиля : большая ил. энцикл. / С. Н. Попова. – Москва : АСТ [и др.], 2009. – 271 с. : ил. – ISBN 978-5-17-041313-3. – 978-5-271-15690-8. – Текст : непосредственный.

22. Ожегов, С. С. История ландшафтной архитектуры : учеб. для вузов : специальность "Архитектура" / С. С. Ожегов. – Москва : Архитектура-С, 2004. – 231 с. : ил. – ISBN 5-274-01865-3. – Текст : непосредственный.
23. Основы теории проектирования костюма : учеб. для вузов / под ред. Т. В. Козловой. – Москва : Легпромбытиздат, 1988. – 352 с. : ил. – (Для вузов). – Текст : непосредственный.
24. Техническая эстетика и дизайн : словарь : ок. 1000 ст. / авт.-сост.: М. М. Калиничева [и др.] ; общ. ред. М. М. Калиничева. – Москва : Акад. проект [и др.], 2012. – 356 с. : ил. – (Summa). – Список терминов. – ISBN 978-5-8291-1384-1. – 978-5-902767-50-3. – Текст : непосредственный.
25. Элам, К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция / К. Элам. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 112 с. : ил. – ISBN 978-5-4461-0018-7. – Текст : непосредственный.