МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

высшего образования

«Московская государственная художественно-промышленная академия

им. С.Г. Строганова»

(МГХПА им. С.Г. Строганова)

ПРОГРАММА

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн»
(уровень подготовки - магистратура)

магистерская программа:

«ДИЗАЙН-КУРАТОРСТВО. КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЕРТИЗА»

2022г.

1. Общие сведения

1.1.Настоящая программа определяет содержание, порядок проведения и критерии оценивания результатов вступительного профессионального испытания при поступлении в магистратуру ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Дизайн-кураторство. Креативнее технологии и экспертиза»

1.2. Прием вступительного профессионального испытания в магистратуру проводится экзаменационной комиссией МГХПА им.С.Г.Строганова в сроки, устанавливаемые расписанием вступительных испытаний.

1.3. Пересдача вступительного испытания не допускается.

2. Требования к поступающим

2.1. К вступительному испытанию допускаются абитуриенты с высшим образованием.

2.2. Поступающий в магистратуру по направлению Дизайн должен иметь прочные навыки художественно-творческой направленности и базовые знания в области дизайна, уверенно владеть цифровыми компьютерными технологиями и программами, применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и решать профессиональные задачи в следующих видах деятельности: художественной и проектной, информационно-технологической и научно-исследовательской, педагогической и организационно-управленческой.

2.3. Цель профессионального вступительного испытания - проверить уровень теоретических знаний и проектных навыков абитуриента и определить способности поступающего к постановке и комплексному анализу научной или проектной проблемы в избранной области дизайна и выявить подготовленность к самостоятельной научной и проектной деятельности.

2.4. Оценка результатов профессионального испытания определяется совокупностью критериев, характеризующих общий уровень подготовленности абитуриента к обучению в магистратуре: профессиональные компетенции (теоретические и практические знания, аналитические способности, концептуальное проектное мышление и т.д.) и личностные качества (мотивированность на обучение, коммуникативность, лидерские способности, этические ценности и т.д.) и выявляет профессионально-творческий портрет будущего магистра.

3. Порядок проведения вступительного испытания.

3.1. Курс подготовки магистров по направлению 54.04.01 Дизайн, направленность (профиль) «Дизайн-кураторство. Креативнее технологии и экспертиза» включает в себя информационную, образовательную и медиа-арт специализацию магистерских программ:

• Визуализация информации, разработка графических программ айдентики для электронных носителей, проектирование экранных объектов информационного пространства;

• Разработка мультимедийных проектов в дизайне среды на основе синтеза пространственных, звуковых, цветовых и динамических свойств композиции для конкретных архитектурно-средовых объектов. Архитектура+звук+свет=цифровая медиа-среда

• Проектирование объектов с интерактивными коммуникативными функциями, включая проектирование интерфейса, станковые и прикладные интерактивные арт-объекты, визуализация и презентация объектов промышленного дизайна, включение цифровых мультимедийных средств в создание торговых экспозиций.

4.Цель задания:

В процессе вступительного профессионального испытания оценивается уровень входных общепрофессиональных и профессиональных компетенций по дисциплинам программы бакалавриата направления Дизайн, профиль «Дизайн-кураторство. Креативнее технологии и экспертиза» – история дизайна, науки и техники, проектирование, информационные технологии, которые составляют основу профессиональной подготовки данного направления.

Содержание вступительного испытания:

Профессиональное испытание в магистратуру проводится в устной форме **(собеседование проходит в смешанном формате: online - по ссылке, указанной в расписании или очно)**, которое направлено на выявление уровня компетентности абитуриента в сфере основной деятельности по специальности и уже ранее полученного образования, а также в области предполагаемого предпроектного и научного исследования.

Собеседование:

Домашнее задание:

Короткая презентация объекта: результата деятельности любого дизайнера по выбору из прилагаемого списка

60 звезд мирового дизайна XX века.

Презентация состоит из фотоизображения, (примера деятельности дизайнера), с указанием имени дизайнера, названия работы и нескольких предложений комментария, в котором раскрывается:

- тип объекта по его функциональному назначению (вещь-инструмент, вещь-защита, вещь-коммуникация, вещь-интегратор, - социально объединяющая функция, вещь-статус);
- потребительская аудитория (целевая группа);
- образно-стилевая характеристика
- характер использования материала и технологии в данном объекте

В день проведения вступительного испытания абитуриенту предлагается ответить на три вопроса:

Дополнительные вопросы:

1. *Какая область современного дизайна наиболее для Вас предпочтительна и почему?*
2. *Какие выставки дизайна, музеи Вы посещали за последние 5 лет?*
3. *Что является самым главным, определяющим в выбранном Вами объекта дизайна, что Вы могли бы рекомендовать в качестве лейтмотива для презентации объекта выбранного Вами дизайнера?*

Ответ поступающего может быть дополнен графическим исполнением.

Профессиональное испытание:

Домашнее задание:

Подберите 3 примера выставочных проектов, представляющие различные жанры (на выбор абитуриента): музейная выставка, выставка в галерее, торгово-промышленная выставка, видео-инсталляция или фотовыставка, выставка архитектуры, дизайна или декоративного искусства, посвященная литературе, кино или театру и т.д. за последние **50-100** лет.

Представить иллюстрации экспозиций (по 1-2 фото на пример). В подписях указать время, место и тип выставки, объяснить, какие задачи, на Ваш взгляд здесь решал куратор или организатор выставки, какие элементы и сопутствующие события входили в состав выставочного проекта.

Представить задание в виде экранной презентации в любом формате (например, 3 иллюстрации с подписями)

Дополнительные вопросы:

1. *Назовите запомнившиеся за последние 5 лет культурные проекты или выставки в области промышленного или арт-дизайна, интерьера, мебели, графического или средового дизайна (на выбор).*
2. *Попробуйте проанализировать причины, по которым данная (данные) выставки Вам запомнились: (яркий проект, ясная идея, «звездный» состав, полезный, креативный результат, периодичность, масштабное мероприятие и т.д. и т.п. - назовите).*
3. *Что бы Вы предложили дополнить к этим событиям: пиар-компанию (какого характера), информационные материалы, дидактическую программу, широкое обсуждение, какие ассоциативные образы этого культурного, выставочного проекта могли бы быть развиты в дальнейшем?*

5. Критерии оценки

5.1. Оценка ответа, поступающего осуществляется по следующим критериям:

- содержательная полнота ответа,
- доказательность и аргументированность ответа,
- понимание и осознанность излагаемого материала, самостоятельность суждений,
- речевое оформление ответа (профессиональный язык с использованием соответствующих терминов и понятий).

5.2. Максимальное количество баллов за профессиональное испытание (собеседование) – 100;
Минимальный проходной балл -40.
Количество задаваемых вопросов – 3.

уровень	**Баллы**	***Профессиональное испытание (Собеседование)***
высокий	**100**	Полностью раскрыто содержание излагаемых вопросов, показано всестороннее, систематизированное и глубокое знание приемов и принципов проектной деятельности. Материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов
	90	Хорошее знание материала, умение пользоваться научно-методической теорией для последовательного и аргументированного изложения мыслей, сделаны необходимые выводы и заключения. Материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов
достаточный	**80**	Хорошее знание материала, абитуриент усвоил базовые положения вопросов. При изложении материала допущен недочет. На дополнительные вопросы даны глубокие и исчерпывающие ответы.
	70	Хорошее знание материала, абитуриент усвоил базовые положения вопросов, но дал недостаточно полные ответы. При изложении материала допущен недочет. Материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов
средний	**60**	Материал излагается в основном правильно, но требует дополнительного уточнения. На дополнительные вопросы даны недостаточно полные ответы
	50	Демонстрируется умение анализировать материал, но выводы не носят аргументированный и доказательный характер. В ответах на отдельные дополнительные вопросы допустил неточности. Материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов
	40	Правильные (в общем плане), но схематичные ответы, в которых допущены существенные отклонения от темы, есть неточности, значительные нарушения последовательности изложения материала. Материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов
низкий	**30**	Поступающий затрудняется в ответе на вопросы, не умеет пользоваться теоретическими сведениями в данной области деятельности. Пробелы в знании рассматриваемого материала, допущены принципиальные ошибки. Материал излагается не профессиональным языком, не используются понятия и термины соответствующей научной области. На дополнительные вопросы даны ошибочные ответы.
	20-0	Существенные пробелы в знании рассматриваемого материала. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний и не отражает содержание вопроса. На дополнительные и уточняющие вопросы комиссии даны ошибочные ответы.

шкала оценивания общего результата испытания/соответствие

уровень	высокий		достаточный			средний		низкий		
баллы	**100**	**90**	**80**	**70**	**60**	**50**	**40**	**30**	**20**	**10 - 0**
русская оценка	5	5-	4+	4	4-	3	3-	2+	2	2-

5.3. Результат профессионального испытания (собеседование) заносится в протокол, экзаменационный лист и оформляется ведомостью.

6. Содержание тем и разделов программы вступительного испытания (история дизайна, науки и техники)

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДИЗАЙНА, ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Определение дизайна и подходы к изучению его истории

Введение в проблематику профессии дизайнера и ее место в культуре, знакомство с основными профессиональными категориями (форма, типы функций, конструктивные принципы и т.д.)

Каноническая система проектирования

Демонстрация путей эволюции формы и функции от простейших предметов, до транспортных средств

Зарождение проектной деятельности в недрах научно-художественных исследований

Знакомство с методикой работы художников и инженеров эпохи Возрождения

Ранний период промышленной революции, изобретательский бум

История фотографии в контексте промышленной революции

Выявление причин возникновения фотографии как нового вида творческой деятельности и технологии получения зрительных образов, демонстрация основных приемов и стилистических принципов работы фотографов в 19 веке

Эклектика и стиль модерн в европейском дизайне

Демонстрация основных центров развития модерна и основных формально-композиционных принципов

Стиль модерн среди других стилевых направлений промышленного искусства в России конца 19 – начала 20 века

Влияние национально-романтических тенденций на сложение и развитие стиля модерн в России в сфере промышленного искусства

Художественно-промышленные школы 19 века (на примере Строгановского училища)

Показ эволюции художественно-промышленного образования на примере Строгановского училища

ДИЗАЙН И АВАНГАРД 20 ВЕКА

Футуризм как первое интернациональное течение художественного авангарда 20 века и его влияние на формы предметного мира

Основные центры зарождения футуризма в Европе и России, демонстрация связи формально-композиционных принципов с развитием визуальных искусств, фотографии, архитектуры, дизайна и сценографии

Супрематизм как универсальная проектная концепция

*К*ультурно-художественная ситуация появления супрематизма и его роль как влиятельной концепции художественного авангарда

Голландская группа Де Стиль и ее роль в развитии дизайна

Формально-композиционный язык группы Де Стиль на примере объектов предметно-пространственной среды

Русский конструктивизм, ранний период

Эволюция конструктивизма как концепции формообразования в работах мастеров русского авангарда

Российский дизайн на Международной выставке Декоративных искусств и художественной промышленности в Париже

*О*сновные направления отечественного дизайна 1920-х годов, представленные в 1925 году в Париже, основные фигуры русского конструктивизма - дизайнеры универсального профиля

ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН – новаторская школа дизайна

Роль оригинальных художественных концепций в создании уникальной методики преподавания

Баухауз и его роль в развитии интернационального стиля
Основополагающая роль школы Баухауза в Германии 1920-х годов в развитии функционализма и интернационального стиля

1930-е годы в Европейском дизайне (аэростиль и ар-деко)
Научно-техническая и культурно-художественная ситуации в Европе в 1930-е годы, основные тенденции европейского дизайна в указанный период

1930-е годы в дизайне СССР
Основные направления и проблемы развития дизайна в СССР в 1930-е годы

ЗАРУБЕЖНЫЙ ДИЗАЙН
Функционализм и Скандинавская школа дизайна
Культурные предпосылки функционализма в странах Северной Европы

Дизайн США – от стайлинга до поп-арта
(экономические и социо-культурные предпосылки развития дизайна в США,
творчество трех поколений американских дизайнеров)

Дизайн Великобритании: дизайн на службе общества
(анализ культурно-художественных и экономических предпосылок развития дизайна в Великобритании, знаковые примеры работ британских дизайнеров

Французский дизайн: техника и искусство
*О*сновные направления деятельности дизайнеров Франции: от разработки отдельных изделий до дизайн-программ

Италия – лидер мирового дизайна 1970-х-1990-х годов
*В*едущие фигуры и студии итальянского дизайна

Германия: от функционализма – к «новому дизайну»
*С*вязи между промышленностью и дизайном в Германии

Японский дизайн: между традицией и актуальной проектной культурой
*Со*циокультурный и творческий фон развития японского дизайна

Проблемы возрождения дизайна в СССР (от 1950-х до Союза дизайнеров)
Достижения отечественного дизайна во второй половине 20 века

7.Список рекомендуемой литературы.

Основная литература:

1. Воронов Н.В. Очерки истории отечественного дизайна. М.: МГХПУ им. С.Г.Строганова, 1998
2. Н.Воронов. Российский дизайн. Том 1. М., 2001
3. Н.Воронов. Российский дизайн. Том 2. М., 2001
4. Долматовский Ю.А. Автомобиль за 100 лет. «Знание», Москва, 1986
5. Иванов С.А. 1000 лет озарений. История вещей. М., Слово, 2002
6. Курьерова Г. Итальянская модель дизайна. Проектно-поисковые концепции второй половины XX века. Москва, ВНИИТЭ, 1993
7. Лаврентьев Александр. История дизайна. Гардарики, Москва, 2006
8. С.Михайлов. История дизайна. Том 1. М., 2000
9. С.Михайлов. История дизайна. Том 2. М., 2004
10. С.Михайлов, А.Михайлова. История дизайна. Краткий курс. М., 2004
11. Принцип Тонета. Мебель из гнутой древесины и стальных трубок. Германский национальный музей, Нюрнберг, 1991
12. Происхождение вещей. Очерки первобытной культуры. Москва, 1995
13. Е.А.Розенблюм. Художник в дизайне. Опыт работы Центральной учебно-экспериментальной студии художественного проектирования на Сенеже. Москва, 1975

14. В.Ф.Рунге. История дизайна, науки и техники. Книга первая. М., «Архитектура-С», 2006
15. 100 дизайнеров Запада. Москва, ВНИИТЭ, 1994
16. Ренато Де Фуско. Ле Корбюзье - дизайнер. Мебель, 1929. Москва, “Советский художник”, 1986
17. С.О.Хан-Магомедов. Архитектура советского авангарда. М., 1996
18. С.О.Хан-Магомедов. Пионеры советского дизайна. М., 1995
19. С.О.Хан-Магомедов. ВХУТЕМАС. М., 1995
20. С.О.Хан-Магомедов. Конструктивизм – концепция формообразования. М., 2003
21. Л.М.Холмянский, А.С.Щипанов. Дизайн. М., 1985
22. Хрестоматия по дизайну. Составители Г.В.Вершинин, Е.А.Мелентьев. Тюмень, Институт дизайна, 2005
23. Японский дизайн. Традиции и современность. М., 1984. Каталог выставки

Дополнительная литература:

1. Аронов В.Р. Художник и предметное творчество. М., 1987
2. Арямов В.И. Художественное конструирование в отечественном автомобилестроении. - Техническая эстетика, 1977, №9
3. Герман Вейс. История культуры народов мира. Высокое Возрождение. Итальянский ренессанс. Обычаи и нравы. Костюм. Украшения. Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. Москва, Эксмо, 2005
4. Дизайн на Западе. Библиотека дизайнера. Серия “Зарубежный дизайн”. Москва, ВНИИТЭ, 1992
5. Дизайн. Сборник научных трудов. Выпуск VI. М., 2000
6. Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры. М., 2000
7. Кантор Карл. Правда о дизайне. Дизайн в констексте культуры доперестроечного тридцатилетия 1955-1985. История и теория. М., 1996, АНИР
8. Майстровская М.. Музейная экспозиция. М., 1997
9. Малинина Татьяна. Формула стиля. Ар-Деко: истоки, региональные варианты, особенности эволюции. Пинакотека, Москва, 2005
10. Матвеев Александр, Самойлов Владимир. Создано в России. Промышленный дизайн. Москва, ООО «ИДЕА!», 2004
11. Питер Поллак. История Фотографии. М., 1983
12. Розенталь Р., Ратцка Х. История прикладного искусства нового времени. М.: Искусство, 1971
13. А.Рябушин. Футурология жилища. М., 1973
14. Бивис Хиллер. Стиль XX века. М., 2004
15. Adams Steven. The Arts and Crafts Movement. Quintet Publishing, London, 1987
16. Mel Byars. The Design Encyclopedia. London, 1994
17. The Conran Directory of Design. Edited by Stephen Bayley. New York, 1985
18. Collins Michael. Towards Post-Modernism: Design since 1851. The Trusties of the British Museum. London, 1987
19. Design Now. Industry or Art? Edited and with commentaries by Volker Fischer. Prestel, 1989
20. Thomas Hauffe. Design. Schnellkurs. Dumont, Koln, 1995 (English edition: Design. A Conscise History. Laurence King Publishing, London, 1998)
21. Richard Horn. Fifties Style. Then and Now. Beech Tree Books, New York, 1985
22. John Heskett. Industrial Design. Thames and Hudson, 1995
23. Edward Lucie-Smith. A History of Industrial Design. Phaidon, Oxford 1983
24. Catherine McDermott. Twentieth-Century Design. Designmuseum. Carlton, London, 1997
25. Radice Barbara.Memphis.Ricerche, esperienze, risultati, fallimenti e successi del nuovo design.Electa,Milano, 1984
26. Penny Sparke, Felice Hodges, Emma Dent Coad, Anne Stone, Hugh Aldersey-Williams. The New design Source Book. Little, Brown and Company, London, 1992
27. Penny Sparke. A century of design. Design Pioneers of the 20-th century. London 1998 (1999)
28. History of Indusrial Design. 1919-1990. The Dominion of Design. Milan, 1991
29. Charlotte & Peter Fiell. Design of the 20th Century. Koln, Taschen, 2005

8. Список 60 звезд мирового дизайна XX века

1. Аалто Алвар
2. Азрикан Дмитрий
3. Айв Джонатан
4. Айхер Отл
5. Басс Сол
6. Беллини Марио
7. Бертоне Нуччио
8. Беренс Питер
9. Брейер Марсель
10. Броуди Невилл
11. Ван Дусбург Тео
12. Ван де Вельде Анри
13. Вествуд Вивьен
14. Виньелли Массимо
15. Виркkала Тапио
16. Геддес Норман Белл
17. Глезер Милтон
18. Готье Жан Поль
19. Джуджаро Джорджетто
20. Диор Кристиан
21. Имз Чарльз и Рей
22. Карден Пьер
23. Клуцис Густав
24. Колани Луиджи
25. Коломбо Джиованни
26. Курреж Анри
27. Ле Корбюзье
28. Лоуи Рэймонд
29. Маурер Инго
30. Мияке Иссей
31. Макинтош Чарльз
32. Мендини Алессандро
33. Ньюсон Марк
34. Пеше Гаэтано
35. Понти Джио
36. Рамс Дитер
37. Рашид Карим
38. Ритвелд Геррит
39. Родченко Александр
40. Рэнд Пол
41. Сааринен Эро
42. Саппер Рихард
43. Сарпанева Тимо
44. Степанова Варвара
45. Старк Филипп
46. Соттсасс Этторе
47. Таллон Роже
48. Татлин Владимир
49. Лисицкий Лазарь
50. Чашник Илья
51. Чихольд Ян
52. Шпикерман Эрик
53. Фукуда Сигео
54. Флетчер Алан
55. Фуллер Бакминстер
56. Хизервик Томас
57. Хофман Йозеф
58. Шанель Коко
59. Эрл Харли
60. Якобсен Арне