

**Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»**

Курс «Дизайн»

УТВЕРЖДАЮ

**Ректор ФГБОУ ВО «ДГТУ»,
д.т.н., профессор**

Исмаилов Т.А.

« 12 » 09 2018г.

**ПРОГРАММА
вступительного испытания в аспирантуру
по направлению 50.06.01 - Искусствоведение**

Одобрена на заседании курса «Дизайн»
(протокол № 1 от 10 сентября 2018г.)

Заведующая курсом «Дизайн»

Парамазова А.И.

Введение

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: Теория дизайна, Художественное проектирование, Текстильное материаловедение, История искусств, История костюма и кроя, Пропедевтика, История стилей.

1. Дизайн. Основные категории

Основные виды дизайна: синтезированные конвергенция (взаимопроникновение) различных видов объектов, явлений, принципов, приводящих к появлению объектов с новой творческо-художественной целостностью, формирование новых функциональных качеств, модернизация и художественное конструирование объектов, стайлинг или гармонизация и художественное осовременивание объектов, проявляющихся в их внешних и визуальных характеристиках.

Основные признаки дизайна: новационность, наличие прототипов, оптимизация композиции, наличие эстетических качеств. Связь дизайна с технологией и материалом. Основные этапы развития отечественного и зарубежного дизайна. Стилиевые особенности дизайна в процессе развития цивилизации. Двойственность природы дизайна: функциональность и эстетика, техника и искусство. Дизайн как искусство компромисса. Новые приемы художественного конструирования, использование новых технологий и материалов – главные пути достижений компромисса. Социально-психологические факторы, определяющие развитие дизайна: подвижность, незаторможенность сознания, способность к восприятию перемен, к действию, способность и возможность в рамках данной социальной среды выявлять свою индивидуальность.

2. Вопросы теории декоративно-прикладного искусства и дизайна

Искусство и роль в жизни общества. Исторические закономерности развития искусства. Содержание и форма в искусстве. Виды и жанры искусства. Роль декоративно-прикладного искусства в формировании человека и окружающей его среды. Воспитательное значение прикладного искусства. Художественный образ в прикладном искусстве. Стилиевое единство предметов прикладного искусства.

История костюма и орнамента как часть всеобщей истории искусства. Костюм как произведение искусства, как средство воплощения идей в форму. Стилиевая архитектура костюма. Мода и искусство костюма. Происхождение костюма и орнамента. Особенности прикладного искусства древнейших цивилизаций, средневековья, эпохи Возрождения, рококо, 19 век. Древнейшие памятники декоративно-прикладного искусства на территории Киевской Руси, Москвы, России, 18-19 веков. Декоративно-прикладное искусство до Октябрьской революции и в советский период. Искусство костюма и орнамента 20 века.

3. Художественное проектирование тканей с ткацким и печатными рисунками

Художественные ткани в общей системе дизайна. Современный уровень текстильного дизайна. Классификация ремизных тканей по назначению и способам получения рисунков. Классификация жаккардовых тканей по назначению и строению полотна. Классификация тканей с печатным рисунком по назначению и способам воспроизведения рисунков. Взаимосвязь модной линии в костюме и модных тенденций в художественном оформлении тканей. Плательные ткани в ансамбле костюма. Декоративные ткани в системе оборудования интерьера. Основные закономерности построения текстильной композиции. Ритм как средство организации изображения на плоскости. Графические средства в разработке печатного рисунка. Роль фактуры в ткацком рисунке и особенности его проектирования, классификация фактур и структур. Требования к построению раппортных рисунков. Понятие замкнутой композиции. Колорит как элемент художественной формы в текстильном рисунке. Цветовые гармонии. Эмоциональное воздействие цвета. Образно-ассоциативное решение в текстильной композиции. Цветовое оформление текстильного орнамента. Пространственное смещение цветов в ткацком рисунке.

Основные этапы технологического процесса воспроизведения на ткани печатного и ткацкого рисунков. Автоматизированные методы проектирования рисунков и структур тканей на ПЭВМ, Взаимодействие традиционного ручного метода проектирования рисунков и проектирования на ЭВМ. Перспективы развития текстильной промышленности и формирования ассортимента тканей из новых видов сырья.

Художественный опыт и творческие методы в процессе проектирования изделий текстильного дизайна как интерьера. Приемы организации пространства жилого интерьера средствами текстильного дизайна. Факторы общественной, политической и культурной жизни, влияющие на формирование модных тенденций в текстильном рисунке. Фольклорный стиль в оформлении тканей. Тема экологии в проектировании структур и рисунков тканей. Новый ассортимент текстильных изделий с печатным и ткацким рисунками.

4. Художественное проектирование трикотажных полотен

Развитие художественного проектирования полотен и моделирования трикотажных изделий. Классификация орнаментов трикотажных полотен. Виды орнаментов по композиционной структуре: линейно-раппортные, сетчато-раппортные, монораппортные, комбинированные. Виды орнаментов по принципу изобразительного начала: геометрические, изобразительные, комбинированные и др.

Взаимосвязь рисунка орнамента и структура переплетения полотна. Зависимость характера орнамента от способа его получения, от формы и назначения изделия. Вопросы пропорции, ритма, пластики, симметрии и

асимметрии, статики и динамики применительно к орнаменту трикотажного полотна.

Анализ основных способов формирования орнаментов на кулирных и основовязальных машинах при групповом и индивидуальном отборе игл. Особенности формирования орнаментов на полотнах формоустойчивой структуры. Художественное проектирование трикотажных полотен с использованием ЭВМ.

Основные вопросы теории цвета в орнаменте трикотажного полотна. Влияние цветового и светлотного контрастов на характер орнамента. Значение эффекта пространственного смещения цветов в формировании орнаментов. Вопросы гармонических сочетаний цветов.

Особенности технологии трикотажного производства. Основные тенденции и перспективы развития техники и технологии производства трикотажных изделий. Классификация трикотажных переплетений. Способы получения главных и рисунчатых переплетений на основных типах трикотажных машин. Возможности трикотажных машин в формировании трикотажных полотен с рисунком различной сложности, масштаба и композиционного решения. Анализ способов выработки полотен сетчато-раппортных, линейно-раппортных, монораппортных и комбинированных орнаментальных решений для изделий различного покрова и назначения.

5. Художественное проектирования костюма, головных уборов и изделий из трикотажа

Анализ состояния и перспективы развития моды в России и за рубежом. Основные принципы и закономерности художественного конструирования изделий промышленного производства. Мода и промышленное проектирование изделий. Понятие культуры одежды, современности и моды. Творчество и промышленность. Классификация одежды, обуви, головных уборов, изделий из трикотажа.

Основные вопросы композиции костюма. Человек- фигура – костюм. Закономерности построения формы в костюме. Отношения, пропорции, членения формы, ее динамика. Ритм в костюме. Симметрия. Тектоника объемных форм. Роль материала в образовании формы. Композиционный анализ исторических форм одежды. Понятие о классических, фантазийных и традиционных формах.

Принципы связи изделий в единое целое. Понятие о комплекте и ансамбле. Коллекция как единая образная система. Принципы организации коллекций одежды. Приемы тектонического формообразования и структурообразования костюма. Социальная и функциональная символика в костюме.

Дизайн в костюме. Художественное проектирование костюма в условиях промышленного производства.

Роль художника-модельера в решении проблемы качества одежды в условиях массового производства. Требования к одежде: эксплуатационные, гигиенические, производственные и эстетические. Технологичность

конструкции. Типизация, стандартизация и унификация деталей и их роль в создании одежды массового производства. Методы крепления деталей одежды: ниточное, клеевое, сварка, формирование непосредственно из волокон. Антропологические исследования применительно к проектированию одежды. Современные методы конструирования одежды в нашей стране и за рубежом. Принципы моделирования одежды с использованием одной конструктивной основы. Эффективность ее использования. Система прогнозирования формы костюма. Принципы и методы проектирования костюма для промышленного производства с использованием ЭВМ.

Структура формы обуви. Единство и принцип связи элементов в системе "костюм - обувь". Развитие форм народных и городских изделий из кожи, начиная с древнего Египта и до наших дней. Теоретические основы художественного проектирования обуви. Особенности проектирования обуви по ассортиментным группам. Материалы для обуви. Конструкции обуви.

Современные способы проектирования деталей верха и низа обуви. Конструкции и формы колодок. Способы художественно-декоративного оформления обуви. Статика и динамика формы обуви. Классификация членений верха обуви. Принципы единства формы верха и низа обуви. Особенности проектирования бытовой и специальной обуви. Типизация, стандартизация и унификация деталей обуви. Модульная система организации формы обуви. Проектирование формы при производстве обуви способом литья и объемного формования. Применение токов высокой частоты в оформлении обуви. Использование ЭВМ и средств автоматизации в проектировании обуви.

Конструкции и структура формы головных уборов. Образ и форма головных уборов. Методы соединения деталей головных уборов. Способы проектирования головных уборов. Материалы. Классификация головных уборов. Принцип единства формы костюма и головных уборов. Проектирование форм головных уборов промышленным способом.

Ассортимент и классификация одежды из трикотажа. Анализ развития моды в одежде из трикотажа. Основные принципы взаимосвязи формы, конструкции и орнамента в изделиях из трикотажа. Три вида формирования изделий из трикотажа: регулярный, полурегулярный и кроеный. Принципы и особенности моделирования изделий верхнего и спортивного трикотажа.

Особенности конструирования изделий из трикотажа. Свойства трикотажных полотен, влияющих на конструкцию изделий. Припуски в трикотажных изделиях. Методы построения разверток трикотажных изделий и построения чертежей основы деталей трикотажных изделий.

Основные стадии изготовления трикотажных изделий. Технические условия раскроя. Процессы влажно-тепловой обработки деталей трикотажных изделий. Использование ЭВМ и средств автоматизации в проектировании трикотажных изделий.

6. Технологические основы создания высокоэстетичных изделий

Художественное конструирование, как исходная позиция при создании высокоэстетичных изделий. Технология художественного конструирования. Использование ЭВМ. Компьютерный дизайн. Основные технологии реализации художественного проекта: литье, пластическая деформация, механическая обработка, напыление.

Литье кристаллических и аморфных материалов. Температурные интервалы формирования изделий. Структура литых кристаллических и аморфных материалов. Литье металлов и сплавов. Понятие переохлаждения. Теория кристаллизации Таммона. Технология выращивания монокристаллов. Теория затвердевания аморфных материалов. Особенности затвердевания стекол.

Пластическая деформация кристаллических тел. Сдвиговые процессы в кристаллических решетках. Дефекты в кристаллических решетках. Способы их выявления. Процесс наклепа.

Механическая обработка материалов резанием. Основные параметры механической обработки.

Основные виды термической обработки. Фазовые и структурные превращения при термообработке металлов и сплавов. Диффузионные и бездиффузионные превращения. Явление рекристаллизации.

Напыление как технологический процесс обеспечения функциональных и эстетических качеств поверхности.

7. Основные материалы для высокоэстетичных изделий.

Металлические материалы. Стали и чугуны. Состав, термообработка, свойства. Чугун как материал для художественного литья. Материалы для художественнойковки. Сплавы на основе меди. История и современность бронзового литья. Сплавы для ювелирных и других художественных изделий: мельхиор, нейзильбер, куниаль, томпак, их состав, строение и свойства. Сплавы на основе никеля, титана. Драгоценные металлы, основные характеристики.

Неметаллические материалы. Материалы на основе полимеров. Полимеры, их состав, строение, свойства. Термопластичные и терморезистивные пластмассы. Стекло, его состав и свойства. Температура стеклования. Влияние оксидов на свойства и цветовую гамму стекол. Особенности получения цветного стекла. Древесина, ее строение и химический состав. Физические и механические свойства древесины. Долговечность разных пород дерева. Способы консервации древесины. Керамические материалы. Классификация керамики по функциональному назначению. Художественная керамика, способы изготовления керамических изделий. Основные минералы, используемые в ювелирной промышленности: алмаз, рубин, сапфир, изумруд, их состав и свойства.

8. Реклама изделий промышленности

Графический дизайн в системе индустриального дизайна. Современный уровень графического дизайна.

Понятие фирменного стиля. Взаимосвязь фирменного стиля в графическом дизайне с тенденциями развития искусства. Товарный знак в графическом дизайне с тенденциями развития искусства. Составляющие товарного знака. Плакат, журнал и буклет в рекламе изделий текстильной и легкой промышленности. Современная этикетка. Графическая реклама на галантерейных изделиях. Роль рекламы в показах коллекций моделей одежды.

Основные закономерности построения рекламной композиции. Симметрия как средство организации графического изображения. Графические средства в проектировании рекламных сообщений. Роль фактуры в графике. Классификация графических фактур. Колорит как составная часть художественного образа в рекламной графике. Цветовые гармонии. Эмоциональное воздействие цвета в рекламе. Образно-ассоциативное решение в графической композиции.

Технологии воспроизведения рекламных композиций на носителях рекламы. Компьютерное проектирование рекламных композиций. Основные компьютерные программы, предназначенные для работы в графическом дизайне. Взаимосвязь ручного исполнения творческой работы и автоматизированными методами художественного проектирования рекламы. Перспективы развития рекламной графики. Художественный опыт и индивидуальные творческие методы в рекламе. Приемы организации интерьерного пространства средствами рекламной графики. Фольклорное направление в рекламных изображениях.

Рекомендуемая основная литература

Бесчастнов Н.П. и др. Живопись. - М.: Легпромбытиздат, 2008.

Воронов Н.В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Том 1-2, -М.: Союз дизайнеров России, 2011.

Гофман А.А. Новая теория моды. - М.: 2009.

Ерошкин В.Ф. Промышленная графика. Учебное пособие для вузов. - Омск, ОГИС, 2008.

Ковалева Л.А., Крайнов С.Н., Куманин В.И. Материалы ювелирной техники. -М.: МГАПиИ, 2010.

Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. - М.: Легкая индустрия, 2002.

Козлова Т.В. и др. Основы теории художественного проектирования костюма. -М.: Легпромбытиздат, 2008.

Козлова Т.В. Основы художественного проектирования изделий из кожи. - М.: Легкая индустрия, 2007.

Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 2014.

Козлова Т.В., Рытвинская Л.Б., Тимашева З.Н. Основы художественного оформления одежды. -М.: Легкая индустрия, 2008.

Михайлов С.М. История дизайна, т.1. Учебное пособие для вузов. -М.: Союз дизайнеров России, 2010.

Дополнительная литература

Емельянович И.И., Бесчастнов Н.П. Печатный рисунок на ткани (проблемы графической организации). -М.: Легпромбытиздат, 2010.

Емельянович И.И., Бесчастнов Н.П. Рисунок на ткани, - М.: Легпромбытиздат, 2001.

Зыбин Ю.П., Ключникова В.М. и др. Конструирование изделий из кожи. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 2002.

Нешатаев А.А., Гусейнов Г.М., Савватеева Г.Г. Художественное проектирование трикотажных полотен. - М., Легпромбытиздат, 2009

Николаев С.Д. и др. Теория процессов, технология и оборудование ткацкого производства. -М.: Легпромбытиздат, 1995.

Солнцев А.Н., Пряхин А.И. Материаловедение. -М.: МИСИС, 2009.

Средства дизайн - программирования. - М.: ВНИИТЭ, 2007.

Сэндидж Ч.Г., Фрайбургер В., Ротцол К. Реклама: теория и практика. Пер. с англ. Общая редакция Е.М. Пеньковой, - М.: Прогресс, 2009.

Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС. -М.: Ладыя, 2005.

Черемных А.И. Основы художественного конструирования. - М.: Легкая индустрия, 2012.

Шалов И.И., Далидович А.С., Кудрявин Л.А. Технология трикотажного производства. -М.: Легпромбытиздат, 2006.

Шевелев И.Ш. Принцип пропорции. - М.: Строиздат, 2009.