Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Руководитель направленности (специальности)

_____ Р.М. Лобацкая

«30» марта 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ С.Ю. Красноштанов

«___» 03 2016 г.

ПРОГРАММА
вступительного испытания
для поступающих на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ИРНИТУ

Направление подготовки:
50.06.01 – Искусствоведение

Направленность (специальность) подготовки:
17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн

ИРКУТСК – 2016

Тема №1. История дизайна

Раздел 1. Понятие о технической эстетике и дизайне

1. Дизайн как социально-культурное явление. Связь дизайна с технической и художественной деятельностью.
2. Дизайн как область научно-технической деятельности. Взаимосвязи дизайна с другими сферами человеческой деятельности: социология и дизайн, экономика и дизайн, инженерная психология и эргономика.
3. История, социально-экономические и культурно-исторические предпосылки возникновения дизайна, отличие дизайна от декоративно-прикладного искусства и этапы его становления.

Раздел 2. Истоки дизайна и его основополагающие принципы

1. Эстетика модерна и принципы формообразования предметно-пространственной среды на рубеже XIX-XX веков.
2. Конструктивизм и его вклад в развитие мирового дизайна. Дизайн 30-40-х годов.
3.Современное состояние дизайна в промышленно развитых странах. Интернациональное и национальное в дизайне. Региональные школы и перспективы развития дизайна.
4. Ар деко, его стилеобразующие принципы и роль в становлении дизайна.
5. Формирование стиля рококо, его особенности. Синтез искусств и проблема ансамбля в интерьере рококо, роль декоративной скульптуры, живописи, прикладных искусств.
6. Школы современного ювелирного и камнерезного дизайна в России и за рубежом.
7. Школы ювелирного дизайна Иркутска XVIII-XIX вв.
8. Ювелирное и камнерезное искусство древнего мира. Археологические открытия на территории Восточной Сибири.
9. Искусство XX века - принципиально новый этап в развитии художественной культуры человечества. Изменение научной картины мира, крах антропоцентрического миросозерцания. Усложнение и ускорение художественного процесса.
10. Изобразительное искусство Западной Европы и Америки XIX-XX веков как завершающий этап художественного развития Нового времени.

Раздел 3. Современные школы ювелирного и камнерезного дизайна

1. Современные школы ювелирного и камнерезного дизайна Иркутска.
Законы композиции, композиционное формообразование, функции,- средства и приемы формообразования.

2.Современные камнерезные школы Иркутска. Печати и глиптика Аркадия и Наталии Лодяновых. Материалы. Технологии финишной обработки. Ювелирный декор.

3. Блокированная и моноблочная миниатюра мастерской Натальи Бакут. Блокированная миниатюра из прозрачных декоративно-поделочных и ювелирных камней — новый шаг в развитии камнерзного дизайна.

4. Появление каменной миниатюры в России. Блокированная полихромная миниатюра. Мастерские Карла Фаберже. Денисов-Уральский. Камнерезные школы С.-Петербурга и Екатеринбурга на рубеже XIX — XX веков.

5. Камень в декоре станций Московского метрополитена. Технологии обработки, дизайнерские решения.

6. Технологии изготовления блокированной каменной миниатюры из цветных ювелирно-поделочных камней. Технологии финишной обработки камня.

7. Современное камнерезное искусство. Василий Коноваленко — последователь камнерезных традиций фирмы К.Фаберже. Изделия Коноваленко в музеях Московского Кремля и в музее Министерства природных ресурсов РФ.

8. Современная С.-Петербургская камнерезная школа. Развитие традиций блокированной полихнормной миниатюры. Поиски новых путей. Технологии изготовления монохромной (цельной) миниатюры. Материалы. Технологии. Финишная обработка. Методы декорирования изделий. Мастера и их стили.

9. Современная камнерезная школа Екатеринбурга. Следование традициям блокированной полихромной миниатюры. Дизайн и сюжеты камнерезных изделий. Мастера.

10. Современные камнерезные школы Европы. Идер-Оберштайн — столица европейского камнерезного дизайна. Преобладающий стиль. Мастера.

11. История клеймения ювелирных изделий. Клеймение в России. Типы клейм на ювелирных изделиях.

Основная литература

1. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники / Рунге В. Ф.: Учебное пособие. Издание в двух книгах. Книга 1. – М.: Архитектура-С, 2008.

2. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники / Рунге В. Ф.:Учебное пособие. Издание в двух книгах. Книга 2. – М.: Архитектура-С, 2009.

3. Ковешникова, Н. А. История дизайна: учеб. пособие / Н. А. Ковешникова. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011.

4. Михайлов, С. М. История дизайна: Учеб. для вузов том 1 / С. М.Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2002.

5. Михайлов, С. М. История дизайна: Учеб. для вузов том 2 / С. М.Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2003.

Уральская школа дизайна.- М., ВНИИТЭ, 1983.

6. Дизайн: очерки теории системного проектирования. Л., 1983.

7. Беннет, Д. Ювелирное искусство. Иллюстрированный справочник по ювелирным украшениям/ Д. Беннет, Д. Маскетти. – М.: ООО «Родник».– 2007.– 494 с.: ил.

8. Дизайн. Материалы. Технологии./ под ред. В.И. Куманин, М.С. Кухта. – Томск: Издательство ТПУ, 2011. – 320 с.: ил.

9.Ювелирные изделия/ ред. группа: А. Русакова, Т. Евсеева, С. Тихомиров. – М.: ООО «Мир энциклопедий Аванта+», ООО «Астрель», 2008. – 184 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Арватов Б. Искусство и производство. М., 1926.
2. Аркин Д. Искусство бытовой вещи. М., 1932.
3. Аронов Б.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна, Вып.1, М., ВНИИТЭ, 1992.
4. Бегенау 3. Функция, форма, качество. М., 1959.
5. Глазычев В. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе. М., 1970.
6. Золотой блеск эпохи. Мастера XXI века. / под ред. А. Журавлева – М.: Бук Хаус, 2004. – 192 с.: ил.
7. Сто дизайнеров Запада. М.,ВНИИТЭ,1394.
8. Хилл И. Наука и искусство проектирования. М., 1973.

Тема № 2. История искусства и ее значение в современном дизайне

Раздел 1. История ювелирного искусства.

1. Ювелирное искусство Древнего Востока. Египет.
2. Ювелирное и камнерезное искусство Древней Греции и Древнего Рима. Венки триумфаторов. Рождение глиптики и их роль в развитии камнерезного искусства Европы.
3. Мозаика от Средневековья до наших дней. Мозаичные техники и материалы.
4. Ювелирное искусство раннего (романского) Средневековья.
5. Ювелирное искусство позднего (готического) Средневековья.
Черневое ювелирное искусство Древней Руси. Материалы, технологии, сюжеты.
6. Ювелирные изделия и мастера эпохи ар нуво (модерн). Предпосылки становления дизайна.
7. Ювелирные дома России. Творчество ювелирных домов Хлебникова, Сазикова, Овчинникова, Болина и других ювелиров Москвы и С.-Петербурга.
8. Камеи и инталии эпохи ар нуво (модерн). Творчество Альфонса Мухи. Творчество Рене Лалика. Ювелирные материалы эпохи модерна. Технологии декорирования ювелирных и камнерезных изделий эпохи модерна.
9. Ювелирные изделия и мастера эпохи ар деко. Индустриальный и концептуальный дизайн.

Раздел 2. Развитие современного ювелирного дизайна

1. Соотношение понятий «ювелирный дизайн» - «прикладное ювелирное искусство». Классификация ювелирных изделий. Материалы и технологии ювелирного дизайна.
2. Классификация ювелирных камней по направлениям использования в дизайне. Драгоценные камни. Ювелирные камни. Декоративно-поделочные камни. Облицовочные камни. Прозрачное и непрозрачное ограночное сырье и технологии его обработки.
3. Творчество Габриель Шанель и ее вклад в развитие современного ювелирного дизайна.
4. Творчество Эльзы Скиапарелли. Использование нетрадиционных материалов

в ювелирном дизайне.
5. Творчество Мириам Хаскель и становление концептуального ювелирного дизайна.
6. Творчество ювелирного дома Карла Фаберже и его мастреских.
7. Ювелирные дома Европы. Картье, Бушерон, Лакрош, Ван Клиф энд Апельс, Булгари, Драйсон, Джон Рюбель, Тиффани, Жерар, Мобуссан, Кучински, Пиаже, Патек Филипп, Шопар.

Основная литература

1.Карпун, А.Л. Русское ювелирное искусство: вторая половина 19 -20 век/ Альбом. М.: «Береста», 1994. – 196 с.: ил.
2.Костюк, О.Г. Петербургские ювелиры XVIII – XIX в. Каталог выставки Государственного Эрмитажа. – Спб: Издание АО «Славия», 2000. – 128 с.: ил.
3.Кроу, Д. Справочник для ювелиров. Руководство по оценке и использованию драгоценных камней. / Пер. с англ. А.Н. Степановой. - М.: АРТ-РОДНИК, 2008. – 176 с.: ил.
4.Куманин, В.И. Дизайн. История, современность, перспективы. /В.И. Куманин, Р.М. Лобацкая, М.М. Черных и др. М.: Мир энциклопедий Аванта+; Астрель, 2011. – 224 с.: ил.
5.Мастера 21 века. / Под ред. А. Журавлева. – М.: БукХауз, 2000.– 192 с.: ил. (Золотой блеск эпохи).
6.Миллер Д. Ювелирные украшения. Справочник коллекционера. – М.: «АСТ-Астрель», 2004. – 256 с.: ил.
7.Постникова-Лосева, М.М. Золотое и серебряное дело XV – XX вв. (Территория России, СНГ и ближнего зарубежья)/М.М. Постникова-Лосева , Н.Г. Платонова, Б.Л.Ульянова. – Спб: ООО «Комета -2», ООО «Вертикаль», 2003. – 376 с.: ил.
8.Русские ювелирные украшения XVI -XX веков/ Г.М. Крюк, Н.Г. Платонова, М.М. Постникова-Лосева, Г.Г. Смородинова, Н.Г. Троепольская. М.: ООО «Арт-Пресс», «ООО «ГАЛАРТ». - 2002. - 400 с.: ил.
9.Скурлов, В.В. Фаберже и его продолжатели. Камнерезные фигурки русские типы: Научно-иллюстрированное издание. /В.В. Скурлов, Т.Ф. Фаберже, В.Н. Илюхин / – Спб: «Лики России», 2008. — 640 с.: ил.

Дополнительная литература

1.Коварская,С.Я. Русское золото XIV – начала XX века из фондов Государственных музеев Московского Кремля./ С.Я Коварская, И.Д. Костина, Е.В. Шакурова. – М.: «Советская Россия», 1987. – 239 с.: ил.
2.Постникова-Лосева, М.М. Русское черневое искусство./ М.М. Постникова-Лосева, Н.Г. Платонова, Б.Л. Ульянова. – М.: «Искусство», 1972. – 144 с.: ил.
3.Трайна, Д. Уникальные драгоценности. /Пер.с англ. А. Дворядкина, А. Медниковой. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. – 216 с.: ил.
4.Mazloum, C. Designer Jewellery. The World's top artists. Rome: Gremese Int.s.r.l. –1993. – 189 p.: ill.

Тема № 3. История искусства как фундаментальная основа зарождения дизайна

Раздел 1. Италия, как центр развития искусства эпохи Возрождения

1. Титанизм и универсализм художественно-творческой личности в эпоху Возрождения. Светский характер культуры. Смена мифологического сознания научным. Ведущая роль Италии в создании новой культуры.
2. Искусство Итальянского ренессанса. Периодизация искусства Возрождения в Италии.
3. Сложение основ новой образности и нового архитектурного языка. Идеи совершенства, идеальной гармонии. Б.Альберти, Д.Браманте, Сансовино, Микеланджело, Палладио, Джотто, Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Карпачо, А.Мантеньи, С.Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Джорджоне, Тициана, Веронезе, Тинторетто и др.

Раздел 2. Искусство XVII века.

1. Изменение научно-философских представлений о мире и человеке. Отличие художественной культуры века от культуры Возрождения.
2. Сложение разветвленной системы жанров в живописи. Рождение нового художественного языка.
3. Возникновение ярко выраженных национальных школ в искусстве, их специфика и взаимоотношения.
4. Искусство Италии в этот период. Формирование стиля барокко.

Раздел 3. Изобразительное искусство и архитектура Европы

1. Стилевое единство архитектуры, монументального и декоративно-прикладного искусства и его роль в становлении дизайна.
2. Архитектурно-парковые ансамбли Италии, принципы их композиции. Архитектурные работы Л.Бернини. Решение градостроительных проблем. Фонтаны. Ф.Борромини, его основные сооружения.
3. Роль монументально-декоративной пластики и живописи в архитектуре барокко, событийный характер синтеза искусств. Творчество М.Караваджо, своеобразие его живописного стиля, основные произведения.
4. Искусство Испании. Эль Греко, особенности его образной и живописной системы. Д.Веласкес, гуманизм в трактовке человеческого образа, жанровое и живописное новаторство.
5. Искусство Голландии. Проблема индивидуального и группового портрета в творчестве Ф.Хальса. Его новаторские живописные приемы. Сложение национального пейзажа и натюрморта.
6. Особое место бытового жанра. Я.Вермеер - крупнейший мастер бытового жанра, его основные работы, своеобразие живописной системы. Рембрандт, глубина и разносторонность его искусства. Своеобразие света и цвета, их особый содержательный смысл в живописи Рембрандта.
7. Искусство Франции. Стили Людовика XIII - Людовика XIV в архитектуре. Архитектурно-парковый ансамбль Версаля, его театрально-

зрелищный характер, создание "совершенных" форм природы в соответствии с законами разума.
8. Выдающиеся художники и архитекторы XVII века во Франции, их основные произведения. Н. Пуссен и его творческий метод.
9. Возникновение и развитие идеологии Просвещения. Искусство Франции. Особая роль французской художественной культуры XVIII века.

Раздел 4. Изобразительное искусство России
1. «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет» и начало широкого эстетического движения за обновление художественной жизни и языка искусства.
2. Значение пророчеств русского авангарда в его стремлении к тотальному обновлению жизни и искусства.
3. Идеи обновления эстетической среды А. Родченко, К. Малевича, Э. Лисицкого и др. в наследии советского и мирового дизайна XX века.

Основная литература
1. Гнедич П. П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. – М.: Эксмо, 2007.
2.Искусство Италии XVI века. (Серия "Памятники мирового искусства"). Вып.1.М.,1967.
3.Мировое искусство (500 мастеров живописи) / Сост. И. Г. Мосин. – СПб: ООО «СЗКЭО «Кристалл»», 2006.
4.Борисова Е.А.. Стернин Г.Ю. Русский модерн. Альбом. М..1990. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М.,1995.
5.Герман, М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. – 2-е изд., испр. / М. Ю. Герман. – СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. – 480 с.: ил.
6. Хан-Магомедов С. Пионеры советского дизайна. М.,1995.
7. Степанян К. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х. М., Зксмо: Пресс., 1999.

Дополнительная литература
1. Афанасьева В., Луконин В. Померанцева Н. Искусство Древнего Востока. М., 1976.
2.Феррье, Ж.-Л. 30 величайших картин, которые потрясли мир: Краткая история живописи от Ренессанса до наших дней: пер. с фр. / Ж.-Л. Феррье; перевод, предисловие, примечания, библиографическая справка А. Н. Рылеевой. – М.: РИПОЛ классик, 2005.
3. Хогарт В. Анализ красоты. М.-Л., 1956.