

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»

Институт культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Директор института
культуры и искусств

_____ И.В. Налетова

«31» января 2014 г.

ПРОГРАММА АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

**для лиц, поступающих в порядке перевода из других образовательных организаций
высшего образования,**

по направлению подготовки бакалавров

«Дизайн»

Квалификация «бакалавр»

Программа аттестационных испытаний для лиц, поступающих в порядке перевода из других образовательных организаций высшего образования, по направлению подготовки бакалавров «Дизайн» составлена профессорско-преподавательским составом кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства и утверждена на заседании Ученого совета института культуры и искусств Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина..

Протокол № 6 от «14» января 2014 г.

ПЕРЕВОД НА 1 КУРС

Аттестационное испытание по дисциплине «Академическая живопись»

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Задание: На вступительном испытании по *живописи* абитуриент должен выполнить живописное изображение с натурной постановки натюрморта, состоящего из 3-4 предметов быта и фруктов на 2-3 драпировках при боковом или прямом освещении. Особое внимание следует обратить на передачу пространства средствами живописи, выявление объема, колористическое решение работы.

Пояснения:

Живописный натюрморт выполняется с натуры водорастворимыми красками (акварель, гуашь, темпера - по выбору) на ватманской бумаге формата А-3 (43x61 см). Время выполнения работы - 4 астрономических часа (в течение одного дня).

Задачей проведения вступительного испытания по живописному изображению натюрморта является выявление у абитуриента:

2. способности правильно строить предметы постановки и их пропорциональные соотношения;
3. способности отображать обобщенный характер цвета и силуэт предметов;
4. умения отображать изменение света и тени, руководствуясь цветом натуры;
5. умения работать с цветотональным решением композиции;
6. умения детально прорабатывать объекты.

2. Критерии оценки

№ п/п	Критерии оценки	Краткое описание критерия
1	Композиционное решение	Использование законов композиции (выбор масштаба, умение размещать изображение постановки в предложенном формате, выбор пропорций).
2	Колористическое решение	Владение колористическим выполнением работы по живописи. Демонстрирует знания законов цветоведения.
3	Цветотональное решение	Раскрытие планов и пространства. Использование законов перспективы для решения поставленных задач. Умение разбираться в светлотных и хроматических отношениях, выявлять цветотональные различия.
4	Решение объема	Передача объема предметов при помощи цвета и тона. Передача рефлексов.
5	Владение техникой живописи	Демонстрирует способности владения приемами живописи и техникой исполнения.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Аксенов К. Н. Рисунок. - М.: Изд-во «Панорама», 1990.
2. Беда Г.В. Живопись и её основные средства. – М.: Просвещение, 2008.
3. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. - М.: Владос, 2004.
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 2006.
5. Дейнека А. Учитесь рисовать. - М., 1961.

6. Живопись: Учеб.пособие для вузов. - М.: Легпромбытиздат, 1993.
7. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. - М.: Искусство, 2007.
8. Паранюшкин Р.В. Цветоведение для художников. - Ростов на Дону: Феникс,2006.
9. Стор И.Н. Основы живописного изображения: Учебное пособие для вузов. – М.: МГТУ имени А.Н. Косыгина, 2004.
10. Чиварди Дж. Комбинация красок в живописи / Пер. с итал. – М.: Эксмо, 2006.
11. Яшухин А.П. Живопись: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1985.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

- Аудитории, рассчитанные на работу 12–14 студентов одновременно, на каждого из которых должно приходиться по 2 кв.м.
- Мольберты в комплекте для работы студентов с натуры (стоя и сидя).
- Планшеты заданного формата.
- Софиты для освещения натуральных постановок.
- Подставки различных конструкций и размеров для натуральных постановок.
- Натюрмортный фонд: гипсовые фигуры, предметы быта, чучела птиц и животных, драпировки, муляжи фруктов, овощей и т.п.
- Методический фонд (примеры работ вступительных испытаний творческой направленности).

ПЕРЕВОД НА 2 КУРС

Аттестационное испытание по дисциплине «Академический рисунок»

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)

На вступительном испытании абитуриент должен выполнить рисунок с натурной скульптурной модели классической античной головы (Геракл Фарнезский, Дорифор, Дискобол, Венера Милосская, Лучник и т.д.). Особое внимание следует обратить на линии построения в рисунке, выявление объема и конструктивных особенностей модели. Объемность рисунка выявляется с помощью линий различной толщины (линейной перспективы) и легкой тональной проработки светотеневых отношений.

Рисунок со скульптурной модели классической античной головы выполняется с натуры карандашом на ватманской бумаге формата А-3 (43x30,5 см). Время выполнения работы – 4 астрономических часа (в течение одного дня). Модель освещается боковым искусственным светом.

Задачей проведения экзамена по рисованию гипсовой головы является выявление у абитуриента:

- умения грамотно композиционно располагать изображение на изобразительной плоскости;
- способности перевести трехмерную форму в двухмерное плоскостное решение с использованием принципов построения сложного объема;
- умения выявлять конструктивно-анатомический характер и передавать пропорции постановки;
- передавать сходство общей формы и отдельных деталей, раскрыть характер композиционной постановки;
- умения выполнять объемно-пространственное решение с учетом линейно-воздушной перспективы;
- умения работать тоном с учетом материальности предметов и т.д.

2. *Критерии оценивания работ по рисунку*

№ п/п	Критерии оценки	Краткое описание критерия
1	Композиционное решение	Использование законов композиции (выбор масштаба, умение размещать изображение постановки в предложенном формате, выбор пропорций и т.п.).
2	Построение перспективного изображения	Знания основных законов построения перспективы, умение правильно отобразить перспективные законы построения модели в целом и отдельных её частей. Владение линейной перспективой.
3	Пропорционально-конструктивное решение	Передача характера модели, конструктивной определенности форм. Умение изобразить положение основных осей и пропорций между осями. Передача основных конструктивных особенностей построения фигуры и отдельных её частей. Передача пропорций. Знание пластической анатомии.
4	Тональное решение	Дает представление о знании принципов построения падающих и собственных теней, рефлексов и бликов. Моделирование объема светотенью. Умение обобщать характерные детали и фрагменты рисунка. Раскрытие планов.
5	Графическая культура	Владение изобразительной техникой рисунка, умение выявлять характер материала. Художественная выразительность работы.

3. . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению. - М.: Изобразительное

искусство, 1985.

2. Аксенов К. Н. Рисунок. - М.: Изд-во «Панорама», 1990.
3. Барчаи Е. Анатомия для художников. - М.: Изд-во ЭКСМО, 2003
4. Дейнека А. Учитесь рисовать. - М., 1961.
Кардовский Д. Н., Яковлев В. Н., Корнилов К. Н. Пособие по рисованию. - М., 1938
5. Клебер Г. Полный курс рисунка обнаженной натуры. - М.: Изд-во «Внешсигма», 2000.
6. Рисунок фигуры человека / Ред. Грэга Элберта. - М.: Издательский дом «Гамма», 1998.
7. Танк В. Форма и функция. Анатомия человека. В 5-ти кн. - М., 1957.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

- Аудитории, рассчитанные на работу 12–14 студентов одновременно, на каждого из которых должно приходиться по 2 кв.м.
- Мольберты в комплекте для работы студентов с натуры (стоя и сидя).
- Планшеты заданного формата.
- Софиты для освещения натуральных постановок.
- Подставки различных конструкций и размеров для натуральных постановок.
- Натюрмортный фонд: гипсовые фигуры, предметы быта, чучела птиц и животных, драпировки, муляжи фруктов, овощей и т.п.
- Методический фонд (примеры работ вступительных испытаний творческой направленности).

ПЕРЕВОД НА 3 КУРС

Аттестационное испытание по дисциплине «Проектирование»

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)

Тема 1. Проектирование как творческий процесс. Понятие «дизайн». Историческая роль дизайна в понимании задач эстетики. Понятие художественного образа в дизайне. Предмет проектирования. Использование законов композиции цветоведения для образного раскрытия предметов в дизайне.

Тема 2. Цели и средства дизайна. Цели и задачи в дизайне. Комплексность и композиция как ведущие принципы дизайна. Эстетическое совершенствование дизайнерского решения на этапе начальной разработки замысла. Рационально-художественная трансформация действительности.

Тема 3. Функционально-художественные особенности компонентов дизайна. Связь дизайна с другими видами искусств. Изучение лучших образцов дизайнерского творчества как основа дизайнерской деятельности. Эстетика и целесообразность, как основа творчества.

Тема 4. Формирование креативного мышления, творческого подхода к дизайну. Соединение эмоционально-художественных характеристик. Основные способы реализации функции прямой ориентации в пространстве.

Тема 5. Освоение языка дизайна. Средства и методы, используемые в дизайне. Значение композиции в дизайне. Элементы композиций. Приемы решения композиционных задач.

Тема 6. Понятие о предпроектном анализе. Сущность проектного анализа в дизайне. Этапы проектного анализа: изучение информации, проблематизация задания. Принятие творческого решения для выполнения поставленной задачи.

Тема 7. Методика проектного анализа в дизайне. Преобразование условий проектных задач в дизайне и принципы их решения. Композиционная роль преобразования предмета в дизайне. Функциональное значение в дизайне.

Тема 8. Средства преобразования композиционной схемы. Методы композиционного упорядочивания совокупности объектов с разными эмоциональными художественными характеристиками за счёт внесения в неё системы одинаковых или близких по облику акцентных элементов. Техника обогащения и развития сложившейся композиционной схемы. Методика деформации и искажения, хорошо знакомых зрительно образных или тектонических конструкций. Меры гармонизации и композиции. Упорядочение масштабного строя.

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

1. Понятие художественного образа в дизайне.
2. Предмет проектирования.
3. Цели и задачи в дизайне.
4. Рационально-художественная трансформация действительности.
5. Связь дизайна с другими видами искусств.
6. Эстетика и целесообразность, как основа творчества.
7. Формирование креативного мышления, творческого подхода к дизайну.
8. Понятие о предпроектном анализе.
9. Этапы проектного анализа.
10. Преобразование условий проектных задач в дизайне и принципы их решения.
11. Средства преобразования композиционной схемы.
12. Меры гармонизации и композиции. Упорядочение масштабного строя.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека. Учебное пособие для студентов-дизайнеров. - М.: «Издательство Гном и Д», 2001.
 2. Основы теории дизайна. Учебник для вузов (ГРИФ) // Розенсен И.А. СПб., Питер, 2006.
 3. Василевская Л.А. Специальное рисование. М., Высшая школа, 1989
 4. Основы теории дизайна. Учебник для вузов (ГРИФ) // Розенсон И.А. СПб., Питер, 2006.
 5. Агюстон Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. М., 1982
 6. Зрительное восприятие изображений/Под общ. Ред. М.М. Мирошникова. Л., 1990
 7. Нешумов Б.В. Художественное проектирование М., 1979
- Праздников Г.А. Процесс художественного творчества. - М.: Высшая школа, 1972

ПЕРЕВОД НА 4 КУРС

Аттестационное испытание по дисциплине «Проектирование»

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)

Тема 1. Цели и средства дизайнерского проектирования Двойная природа целей дизайна. Необходимость учета роли комплекса объективных факторов и их художественная интерпретация. Понятие о цели и сверхзадачах в дизайне. Структура среды как основа для выделения целей и задач проектирования. Комплексность и композиция как ведущие принципы дизайн – проектирования. Сущность идейно – содержательного продукта творчества дизайнера и критерии его эффективности. Ожидания потребителей творчества дизайнеров. Прагматические подходы к целеполаганию, критерии полезности, прочности и красоты. Соотношение целеполагания и этапов проектной деятельности. Оригинальность и неожиданность объемно – пространственных сопоставлений.

Тема 2. Функция как объект и фактор дизайнерской деятельности. «Функция» и «форма». Многозначность связи между функцией и формой. Основные типы связей: «отражение» действия. Масштаб и масштабность. «Инструментальные» и результативные функции. Пространственные, объемные и плоскостные задачи в дизайнерском проектировании. Способность вступать в те или иные пространственные комбинации на основе формирования обособленных функциональных блоков относительно узкого назначения, образование предметно-пространственной композиционной структуры. Синтез искусств в дизайне, основные характеристики образа: эмоциональный настрой, масштабная координация, уровень устойчивости.

Тема 3. Визуализация целевых установок. Элементы зрительных образов: форма, цвет, размер, тектоника и пр. Соединение зрительных образов в комплексные визуальные структуры. Варианты проектных воздействий на систему в процессе проектирования. Актуальность принципиального преобразования, сложившегося в натуре или в процессе проектирования композиционного строя. Изменение композиционного строя за счет технологических решений и специального оборудования. Методы композиционного упорядочения совокупности объектов с разными эмоционально-художественными характеристиками за счет внесения в нее системы одинаковых (или близких по облику) акцентных элементов. Функциональное усиление новых элементов через создание общности новой системы с помощью признаков старой; через активное ритмическое чередование старых и новых или через создание единых уровней насыщения деталями и членения. Техника обогащения и развития сложившейся композиционной системы. Составление нескольких вариантов визуальных сопоставлений как технологическая особенность проектирования.

Тема 4. Формирование креативного мышления, творческого подхода к проектированию. Виды дизайна его место в проектном творчестве и связь с другими видами искусств. Изучение лучших образцов дизайнерского творчества как основа дизайнерской деятельности. Красота и целесообразность и их учет как основа творчества в дизайне. Основные подходы к организации проектирования без аналогов и проектирование по прототипам. Художественные аспекты развития известной формы. Сущность предпроектного анализа. Этапы и стадии предпроектного анализа: обследование и изучение ситуации; проблематизация задания; тематизация комплекса возможных решений, разработка дизайн концепции на основе системного поиска или проблемного варианта.

Тема 5. Истоки дизайнерского проектирования. Целеполагание в дизайнерском творчестве. Объект творчества дизайнера. Средства дизайнерского воздействия. Сущность категорий «дизайн-концепция» и «дизайнерская идея». Их роль в становлении проектного решения. Алгоритм выработки дизайн концепции на основе расчленения единой задачи на ее компоненты. Использование для этого творческих приемов инверсии, проектирования в воображаемых условиях, разработки упорядоченной программы проектных мероприятий

в соответствии с очередностью и рациональной важностью работ. Технические приемы поиска нестандартных решений. Художественная организация как синтез восприятия «раздельных» композиционных структур.

Тема 6. Средства и методы, адекватные проектным задачам дизайна. Элементы композиции, средства и приемы формирования композиционных связей. Образ как система эмоционального содержания и дизайнерского видения мира. Цель дизайна как создание системы пространственных переживаний. Факторы, влияющие на целевые установки. Основные творческие задачи (идейно-художественные приоритеты, связанные с визуализацией функционально-пространственного конфликта, эстетической организацией формы и эмоциональной ориентацией). Основные направления работы, включающие компоновку пространств, композиционный строй, а также развитие и обогащение композиции. Гармонизация, масштабная координация, синтез искусств, ритмический строй, игра фактур и светотени, формообразование, колористика, пластика деталей, система пропорций и стиля как элементы создания объемно-пространственной композиции.

Тема 7. Общие методические принципы дизайна. Проектный анализ и гармонизация дизайнерского решения. Принципы гармонизации проектного решения. Комплексность разработки идеи. Композиционная роль предметного наполнения. Функциональная динамика композиций. Эмоциональная ориентация как конечный результат работы. Сущность предпроектного анализа. Принятие творческого решения на основе опоры на имеющиеся аналоги, контексты или отстранения от известного материала. Постоянный поиск максимально широкого спектра вспомогательных решений, учет синтеза искусств.

Тема 8. Подходы и средства дизайн - проектирования. Визуализация целевых установок дизайн - проектирования. Элементарные слагаемые зрительных образов (форма, цвет, размер и пр.), их соединение в комплексные визуальные структуры (объем, пространство, масса, цветоцветовая система, ансамбли произведений дизайна) и суммарные образные представления. Алгоритм выработки дизайн концепции на основе расчленения единой задачи на ее компоненты. Опора в авторском решении на закономерности эстетики, характерные черты уже существующих, визуально состоявшихся явлений. Нацеленность дизайн концепций на преодоление канонических, шаблонных

представлений о предмете проектирования и его свойствах. Типологические системы целей проектирования. Использование различных эвристических аналогий – прямых, условных, символических и фантастических. Технические приемы поиска нестандартных решений. Художественная организация среды как синтез восприятия «раздельных» композиционных структур.

Тема 9. Адекватные проектные решения, отвечающие требованиям типов среды. Особенности контроля за реализацией идеи средового объекта в процессе проектирования. Преобразование условий проектных задач в принципы их решения, создание модели материально-пространственного объекта. Наиболее употребимые инструменты эстетического контроля, приемы и способы корректировки проектных операций. Деятельность по составлению, обобщению композиционных схем и схем масштабной координации. Создание схем для проверки воздействия различных компонентов визуальной среды. Гармоничность как интегральный показатель целостности, ее проявление в сочетании красок, тонов, совместно работающих фрагментов, определении последовательности их восприятия. Принципы гармонизации композиционных решений: повторяемость свойств целого в частях, соподчиненность частей, их пропорциональная и ритмическая соразмерность, уравновешенность частей целого, единство визуальной организации объекта.

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

1. Каковы предпосылки возникновения и развития дизайна как самостоятельного вида искусства?
2. Назовите виды дизайна и их связь с другими видами искусств.
3. В чем заключается двойная природа целей дизайна?
4. В чем заключается главный смысл термина «дизайн»?
5. Что такое предпроектный анализ?
6. В чем заключается вклад американских дизайнеров в развитие этого вида искусств?
7. Объясните структуру эмоциональных ориентации в среде.
8. структурные элементы композиционного целого.
10. Объясните: из чего складывается понятие «проектная культура»?
11. Что является фоном в композиции?
12. В чем заключается прагматическое и художественное начало в дизайнерском формообразовании?
13. Назовите взаимосвязь дизайнерского формообразования и преодоления пространства.
14. Как в проектировании сочетаются «вдохновенные» и «рефлексивно-рассудочные» начала?
15. В чем заключается многозначность связей «функция - форма»?
16. Что такое предпроектный анализ? Перечислите его этапы.
17. Какие сферы и среды включает в себя поле потенциальных решений?
18. В чем разность понятий «масштаб» и «масштабность»?
19. Объясните термин тектоника и какое место имеет тектоника в создании дизайнерского образа?
20. Объясните термин «композиция» и различие значения композиции в живописи и дизайне.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Быстрова Т.Ю. Вещь в дизайне: Учеб. пособие. - Екатеринбург: Урал. гос. архитектур.-худож. акад., 1999.
2. Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды. Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2004.
3. Дизайн архитектурной среды: Краткий терминологический словарь-справочник / С. Михайлов, Н. Дембич, В. Захаров, Л. Листовская и др. под ред. С. Михайлова. - Казань.: ДАС, 1994.
4. Кликс Р.Р. Художественное проектирование экспозиций. - М.: Высшая школа, 1978.
5. Комаров Л.Е., Минаев А.А. Патентная охрана дизайна / Рос. агенство по патентам и товар. знакам. - М.: Информ-издат. центр, 1998.
6. Коськов М.А. Предметное творчество: В 3 ч. - СПб.: ТОО "Фирма Икар", 1998.
7. Лазарев Е.Н. Дизайн. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд., 1988.
8. Медведев В.Ю. Принципы и критерии эстетической оценки промышленных изделий - произведений дизайна: Учеб. пособие / М-во общ. и проф. образования РФ. - М., 1997.
9. Методика художественного конструирования. Дизайн- программа. - М.: ВНИИТЭ, 1987.
10. Минервин Г.Б. Основные задачи и принципы художественного проектирования. – М.: Архитектура-С, 2004.
11. Молчанов В.М. Основы архитектурного проектирования: социально-функциональные аспекты. Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
12. Рутманис В. Введение в теорию дизайна: Методол. проблемы / Балт. рус. ин-т. - Рига, 1998.
13. Степанов А.Ф. Объемно-пространственная композиция. - М.: Стройиздат, 1993
14. Художественное конструирование / Под. ред. З.Н. Быкова, Г.Б. Минервина - М.: Высшая школа, 1986.