

ПРОГРАММА
профильного вступительного испытания по дисциплине
«Свободная композиция»

(для выпускников учреждений среднего специального образования по специальностям «Дизайн (по направлениям)», «Обслуживающий труд и изобразительное искусство», «Изобразительное искусство и черчение», «Архитектура», «Декоративно-прикладное искусство», «Живопись (по направлениям)», «Скульптура»)

I. Общие указания

Так как абитуриенты — выпускники учреждений среднего специального образования — имеют базовое художественное образование, им следует продемонстрировать определенный профессионализм при выполнении экзаменационных заданий. Программа вступительного испытания по дисциплине «Свободная композиция» составлена таким образом, чтобы создать условия для выявления не только наличия способностей к аналитической, проектно-творческой и художественно-композиционной деятельности как фундаментальным предпосылкам для профессиональной подготовки дизайнера, но и художественно-проектных навыков, приобретенных за период обучения в среднем специальном учебном заведении.

Объектами профессиональной деятельности выпускника по специальности 1-19 01 01 «Дизайн (по направлениям)» являются интерьерное и экстерьерное пространство жизнедеятельности человека, а также процессуальные и знаково-информационные системы, используемые при создании коммуникативных ситуаций для передачи информации различного характера (рекламные материалы для наружной, интерьерной, имиджевой и других типов рекламы, телевизионные рекламные видеоролики, визуально-образное решение массовых зрелищ и пр.).

Особенности программы вступительного испытания по дисциплине «Свободная композиция» дают возможность раскрыть творческий потенциал абитуриентов посредством композиции линейно-структурной и композиции образно-цветовой. При оценке работ предметная комиссия обращает внимание как на творческий потенциал абитуриента, так и на знания, умения и навыки абитуриента в визуализации заданий, выявляющие первичный профессионально-художественный и профессионально-проектный уровни. В процессе экзамена эти основные факторы структурно-графических и образно-цветовых композиционных решений выявляют возможность дальнейшего профессионально-творческого развития абитуриента в системе университетской подготовки.

Цель вступительного экзамена — выявить у абитуриентов наличие профессиональных навыков в области проектно-творческой и художественно-композиционной деятельности как предпосылки высшего профессионального образования в области дизайна.

II. Требования к профильному вступительному испытанию

Содержание программы вступительных испытаний

Программа вступительного экзамена формируется с учетом степени подготовленности абитуриентов, имеющих среднее специальное образование в области искусства. С учетом профессионально-творческих особенностей двух направлений специальности «Дизайн» («Дизайн предметно-пространственной среды» и «Коммуникативный дизайн»), содержание программы является специфическим для каждого из направлений.

Специальность «Дизайн»

(направление — «Дизайн предметно-пространственной среды»)

Экзамен по дисциплине «Свободная композиция» преследует цель выявить у абитуриентов творческие навыки к продуктивному художественному воображению и художественно-проектной комбинаторике форм. Работа над композицией в процессе выполнения задания включает в себя задачи творческого характера, выявляющие у абитуриента навыки к художественному формообразованию, основанному на последовательном восприятии, творческом анализе, обобщении и умении работать по представлению.

Задание по композиции состоит из двух взаимосвязанных частей (структурно-графическая композиция и образно-цветовая композиция). На выполнение всего задания по композиции отводится 5 астрономических часов (300 минут).

Часть 1. Структурно-графическая композиция

Цель задания. Абитуриенту необходимо продемонстрировать профессиональные навыки и творческие способности в создании композиции на основе структурного графического моделирования, владение композиционными средствами, соответствующими требованиям заданной темы.

Абитуриент выполняет задание, используя основные композиционные категории (соотношение главного и второстепенного, контраст, ритм и т.д.), применяя интуитивный и аналитический методы работы над композицией и обозначив словесно тему выполняемого задания.

Условия выполнения задания. Задание состоит из двух вариантов. Абитуриент имеет право выполнить не более 2 композиций (для любого из вариантов). Задание выполняется на листе бумаги формата А4. Графический материал: гуашь, темпера, тушь, перо, кисть, графитный карандаш, инструменты для черчения. Абитуриент имеет право работать в технике коллажа.

Задание. Создание композиции на основе комбинаторики основных геометрических фигур (например, квадрат, круг, треугольник и т.п.), цифр, букв, линий, точек. На выполнение задания отводится 2 астрономических часа (120 минут).

Часть 2. Образно-цветовая композиция

Цель задания. Основываясь на профессиональных навыках и творческих способностях, абитуриенту следует продемонстрировать композиционную взаимосвязь элементов в пространстве листа бумаги, пластических то-

нально-цветовых элементов и образно-эмоциональных ощущений; кратко словесно обозначить восприятие музыкальных фрагментов.

Во время прослушивания музыкальных отрывков или после окончания их звучания абитуриенту следует выразить характер мелодии композиционными средствами, создать композиционный пластический образ музыкального произведения.

Условия выполнения задания. Задание состоит из трех музыкальных отрывков. Абитуриент имеет право выполнить не более 3 композиций (для любого из отрывков). Задание выполняется на листе бумаги формата А3. Материал — по выбору абитуриента: акварель, гуашь, темпера, акрил, тушь, перо, кисть, карандаш. Абитуриент имеет право работать в технике коллажа.

Задание. Образно-художественная, абстрактно-эмоциональная интерпретация музыкального произведения в цвете, выполненная композиционными средствами на листе бумаги. На выполнение задания отводится 3 астрономических часа (180 минут).

Специальность «Дизайн»

(направление — «Коммуникативный дизайн»)

Цель задания. Задание призвано стимулировать у абитуриентов проявление способностей к творческому мышлению, которое включает в себя такие основные характеристики, как оригинальность, семантическая гибкость, образная направленность, трансформация исходной информации, вариативное оперирование образами, соединение реально несовместимых форм, пространственное вращение, обобщение, комбинирование, деструктурирование объектов, гибкий переход с одного образа на другой, чувствительность к дисгармонии, изобретательность, конструктивность оперативного мышления.

Основная методическая особенность экзамена заключается в исполнении работы по представлению со строгой ориентацией на визуальную выразительность тематического содержания композиционных решений по пяти предлагаемым качественно различным темам: 1. «Человек»; 2. «Пейзаж»; 3. «Технический объект»; 4. «Декоративный узор»; 5. «Формальная композиция».

При этом должны учитываться следующие особенности названных тем.

Тема «Человек» принципиально отличается от любой другой не только своей предметной спецификой, но и определенной ценностной значимостью. Человек, как объект изображения, может вызывать интерес своим индивидуальным внешним обликом, психологическим состоянием, принадлежностью к определенной профессиональной деятельности, характерным поведением в различного рода ситуациях, процессах, явлениях, событиях, ролевыми функциями в общении с другими людьми и т. п. Каждая из этих характеристик требует своих, особых графических средств выражения, гармонично соответствующих им и наиболее наглядно подчеркивающих именно эти характеристики.

В теме «Пейзаж» используемые графические средства и приемы наглядной выразительности должны создавать максимальную иллюзию глубинного пространства, демонстрировать наличие трех ярко выраженных пространственных планов, показывать наглядное проявление законов перспективы (линейной,

воздушной, фактурной, топологической) независимо от того, какой конкретно пейзаж представлен в композиционном решении (городской, деревенский, горный, морской или фантастический).

Для темы «Технический объект» от абитуриента требуется практическое умение графически выражать наглядные свойства функции, конструкции, формы, технологии, материала, пространства, геометрической и скульптурной пластики, используя для этого соответствующие приемы и техники.

В теме «Декоративный узор» решающее значение будет иметь непосредственно эстетическая форма графических средств выразительности, свойственная приемам стилизации и орнаментальной образной ассоциативности и метафоричности, богатой фактурной нюансировки и пластической отработки деталей.

В теме «Формальная композиция» может быть продемонстрирована наиболее широкая школа средств графического исполнения, что требует от абитуриента наличия особого чувства меры и художественной культуры.

Условия выполнения задания. Каждому абитуриенту выдается по 3 листа бумаги формата А4, на лицевую сторону которых печатным способом нанесена строго заданная и ясно читаемая система различных по расположению, величине и конфигурации отрезков линий. Система линий — общая для всех абитуриентов. Эти линии в процессе композиционной работы можно как угодно объединять, развивать, дополнять, трансформировать и дублировать, можно вносить новые элементы, заполнять пространство тоном, фактурой и деталями, придавать всему этому различное смысловое содержание и предметные функции, по-разному ориентировать сам лист бумаги по отношению к зрителю и т.п. Основное требование — органичное включение системы линий в композиционную структуру и максимально полное соответствие предлагаемого решения смысловому содержанию избранной темы.

Рисунки выполняются в черно-белой графике с помощью простого карандаша. На оборотной стороне листа в верхнем левом углу страницы в той же ориентации, что и изображение на лицевой стороне листа, мелкими печатными буквами пишется название темы.

Задание. Создать три художественно-графические композиции, визуально выражающие смысловое содержание любых трех тем из предложенных пяти. На выполнение задания отводится 5 астрономических часов (300 минут).

III. Оценка результатов профильного вступительного испытания

Оценка результатов профильного вступительного испытания осуществляется посредством проверки выполнения критериев, определяющих склонность абитуриента к художественной деятельности, уровень знаний, умений и профессиональных навыков, приобретенных в период обучения в среднем специальном учебном заведении, необходимый для выполнения экзаменационных заданий.

Специальность «Дизайн»

(направление — «Дизайн предметно-пространственной среды»)

Работа над свободной композицией включает в себя творческие аспекты: способность абитуриента к интуитивному творческому восприятию, продуктивному творческому воображению и фантазии, синтезу и моделированию художественной формы.

Работа оценивается по совокупности определенных условий и выполнению следующих задач изобразительного характера:

– профессионально и творчески выразить в работе взаимосвязь элементов композиции в пространстве листа бумаги, показать ассоциативность образно-эмоциональных состояний и пластических тонально-цветовых элементов, словесно обозначить эмоциональное восприятие музыкального фрагмента;

– продемонстрировать профессиональное владение композиционными средствами (ритм, контраст, нюанс, равновесие, тождество и т.д.);

– продемонстрировать выразительность, динамичность и целостность цветового решения;

– продемонстрировать профессиональное владение различными материалами при реализации пластических задач.

Оценки 10 баллов заслуживает работа абитуриента, которая соответствует всем определённым условиям, в которой решены все задачи и проявлено оригинальное композиционно-образное воплощение замысла, активное художественное воображение, профессиональное и творческое владение композиционными средствами и различными художественными материалами;

9 баллов — работа, которая соответствует всем определённым условиям, в которой решены все задачи, проявлено композиционно-образное воплощение художественного замысла, профессиональное и творческое владение средствами композиции и различными художественными материалами;

8 баллов — работа, которая соответствует всем определённым условиям, в которой решены все задачи, проявлен уровень систематических знаний, умений и профессиональных навыков в использовании графических инструментов и художественных материалов;

7 баллов — работа, которая соответствует всем определённым условиям, в которой проявлен систематический характер знаний, умений и профессиональных навыков в использовании графических инструментов и художественных материалов, однако допущены некоторые неточности в работе;

6 баллов — работа, которая соответствует всем определённым условиям, в которой проявлен систематический характер знаний, умений и профессио-

нальных навыков в использовании графических инструментов и художественных материалов, но не решена одна из задач и допущены неточности в работе;

5 баллов — работа, которая соответствует определённым условиям, в которой выявлены некоторые знания и умения, но отсутствуют навыки и владение средствами рисунка, графическим материалом, не решены две из задач и допущены неточности в работе;

4 баллов — работа, которая соответствует определённым условиям, в которой проявлены пробелы в знаниях и умениях, но отсутствуют навыки и владение средствами рисунка, графическим материалом, не решены три задачи;

3 балла — работа, в которой нет соответствия определённым условиям, проявлены существенные пробелы в знаниях и умениях, отсутствуют навыки и владение средствами рисунка, графическим материалом, не решены три задачи, допущены грубые ошибки, небрежность выполнения;

2 балла — работа, в которой нет полного соответствия определённым условиям, проявлены существенные пробелы в знаниях и умениях, отсутствуют навыки, не решена ни одна из задач, допущены грубые ошибки и небрежность выполнения;

1 балл — работа, в которой нет соответствия определённым условиям, не решена ни одна из задач, отсутствуют знания, умения, навыки и владение средствами рисунка, графическим материалом, работа не завершена, допущена небрежность выполнения.

Примечание

Неточность — незначительное нарушение композиционного построения, цветового равновесия.

Грубая ошибка — наличие фигуративности, незавершенность работы, небрежность графического выполнения.

Специальность «Дизайн»

(направление — «Коммуникативный дизайн»)

Каждая композиция оценивается дифференцированно по пяти основным качественным уровням рассмотрения в соответствии с критериями и с учетом их содержательной значимости для итоговой оценки согласно введенным весовым коэффициентам.

Критерий 1 — соответствие сюжетного содержания и графической формы композиционного решения наиболее существенным качественным характеристикам смыслового содержания избранной темы.

Критерий 2 — полнота и сюжетно-логическая обоснованность включения заданной системы линий в смысловую структуру графического построения композиции и органичность принадлежности этих линий предметному содержанию изображаемых форм.

Критерий 3 — идейно-творческая оригинальность авторского замысла построения композиции на избранную тему.

Критерий 4 — соответствие композиционного построения изображения принципам зрительной целостности, художественной выразительности и эстетической ценности.

Критерий 5 — степень завершенности и качество графического исполнения композиции.

Соответствие или несоответствие качественных характеристик композиционного решения каждому из критериев оценивается по принципу "да" или "нет" и в цифровом выражении обозначается как «один» (1) балл или «ноль» (0) баллов.

Исходя из различной степени значимости качественных характеристик композиционного решения для итоговой оценки проектно-творческих способностей и умений абитуриентов, каждый критерий имеет индивидуальный коэффициент веса, на который умножается полученный балл:

Критерий	Коэффициент
1	3
2	3
3	2
4	1
5	1

Баллы, полученные с учетом весовых коэффициентов, суммируются по всем трем выбранным композициям. Затем выводится итоговая оценка по десятибалльной системе:

Количество баллов	Итоговая оценка
30 — 29	10
28 — 27	9
26 — 24	8
23 — 21	7
20 — 18	6
17 — 15	5
14 — 12	4
11 — 9	3
8 — 6	2
5 — 0	1

Если по какой-либо выбранной теме абитуриент в отведенное время не успел приступить к выполнению задания и никак графически не обозначил на листе с системой линий свое композиционное решение, то по ней выставляется итоговая оценка "0".

Процедура оценки композиционных работ должна сопровождаться заполнением своеобразного «протокола-таблицы», в котором фиксируются оценки по каждому из критериев и по каждой выбранной абитуриентом для работы теме.

«Протокол-таблица» выглядит следующим образом:

Шифр			Итоговая оценка		
Критерии	Ч	П	ТО	ДУ	ФК
1					
2					

3					
4					
5					
Сумма					

Первый столбец таблицы включает порядковые номера критериев оценки. Остальные столбцы обозначают темы композиционных работ. В нижней горизонтальной строке выставляется суммарный балл по каждой избранной теме с учетом весового коэффициента каждого критерия. Справа вверху выставляется итоговая оценка по десятибалльной системе, полученная в соответствии с приведенной выше таблицей.

IV. Рекомендуемая литература

1. *Беда, Г.В.* Основы изобразительной грамоты: для студентов худож.-графич. фак. пед. ин-тов / Г.В. Беда. – Л., 1963.
2. *Волков, Н.Н.* Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М., 1984.
3. *Голубева, О.Л.* Основы композиции / О.Л. Голубева. – М., 2004.
4. *Иттен, И.* Искусство цвета / И. Иттен. – 3-е изд. – М., 2004.
5. *Нестеренко, В.Е.* Рисунок головы человека: учеб. пособие / В.Е. Нестеренко. – Минск, 2010.
6. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия : учеб. пособие для худож.-графич. фак. пед. ин-тов / Сост. Н.Н. Ростовцев и др. – М., 1989.
7. *Чернышев, О.В.* Композиция: творческий практикум: учебное пособие для вузов по специальности "Дизайн" / О.В. Чернышев. – 2-е изд. – Минск, 2013.