

ПРОГРАММА
профильного вступительного испытания по дисциплине
«Творчество»

(для абитуриентов, поступающих на специальность «Дизайн (по направлениям)»)

I. Общие указания

Цель экзамена по предмету «Творчество» — выявить у абитуриентов наличие способностей к аналитической, проектно-творческой и художественно-композиционной деятельности как фундаментальным предпосылкам для профессиональной подготовки с учетом профессионально-творческих особенностей направлений специальности «Дизайн».

Вступительный экзамен дает возможность многосторонне раскрыть творческий потенциал абитуриентов, выявить у них способности к креативному проектному мышлению и уровень владения художественно-моделирующими навыками. В процессе экзамена основные знания в области академического рисунка, графических и цветовых решений выявляют возможность в дальнейшем к абстрагированному восприятию формы и реального пространства, являются подготовительным этапом для овладения композицией, целостным восприятием объекта, проектного творчества, что является предпосылками профессиональной деятельности дизайнера.

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются интерьерное и экстерьерное пространство жизнедеятельности человека (жилые интерьеры, интерьеры общественных и гражданских зданий, городская среда, выставочно-экспозиционная среда, среда мест отдыха, культурных мероприятий и пр.).

Экзамен проводится в два этапа. На первом этапе абитуриенты выполняют задание по рисунку, на втором – по композиции. Задачей первого этапа является выявление владения абитуриентом принципами построения формы в пространстве с учетом линейной и воздушной перспективы, светотеневого моделирования форм. Работа оценивается по выполнению следующих конкретных задач:

- композиционная гармонизация графического изображения в пространстве листа бумаги заданного формата;
- соблюдение последовательности работы над рисунком;
- правильное отображение пропорций рисунка, пространственных соотношений между предметами и деталями;
- владение графическим инструментом.

Задачей второго этапа является выявление способностей абитуриента к художественному процессу, творческому восприятию, фантазии и умению работать по представлению. Работа оценивается комиссией по выполнению следующих задач:

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

– продемонстрировать понимание композиционных категорий (ритм, контраст, нюанс, равновесие, тождество и т.д.)

– продемонстрировать владение различными материалами при реализации пластических задач.

Минимальный базовый уровень подготовки абитуриентов включает знание ими основ изобразительной грамоты (компоновка рисунка, светотеневая моделировка форм) и способность к осознанному творчески-композиционному выражению образной идеи.

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 проводится в два этапа. На первом этапе абитуриенты выполняют задание по рисунку, на втором — по композиции. Результат на каждом из этапов оценивается в отдельности по десятибалльной шкале.

Этап I. Рисунок

Цель задания. Определить уровень владения абитуриентом организацией художественного пространства и конструкцией форм, выявить степень умения изображения форм средствами линии, светотени и тона в пространстве листа бумаги.

Абитуриенту необходимо продемонстрировать:

- понимание задач воплощения трехмерного изображения объекта на двухмерной плоскости;
- умение вести работу «от общего к частному и от частного к общему» с последующим обобщением всего изображения;
- уровень знаний в использовании линейной перспективы и, в ее контексте, пропорциональности соотношений формы и ее частей;
- грамотное владение графическими материалами;
- правильную последовательность работы над рисунком.

Условия выполнения задания. Задание выполняется на листе бумаги формата А2. Графический материал — графитный карандаш. На выполнение задания отводится 5 астрономических часов (300 минут).

Задание. Рисунок гипсовых слепков скульптурного изображения голов античных образцов – канонических (например, Аполлон Бельведерский) и с ярко выраженным характером формы – римских (например, Сенека); слепков с классических произведений скульптуры (например, Вольтер), Ренессанса (например, Гатамелатта), барокко и классицизма.

Этап II. Композиция

Задания по композиции мотивируют абитуриентов на решение визуальных творческих задач, выявляя склонность абитуриента к интуитивному восприятию,

творческому мышлению и анализу, умению работать по представлению, воплощая идею на двухмерной плоскости листа бумаги.

Задание по композиции состоит из двух частей. На выполнение задания по композиции отводится 5 астрономических часов (300 минут).

Часть 1

Цель задания. Абитуриенту следует продемонстрировать знания, умения и творческие способности в области композиции, владение композиционными средствами, соответствующими требованиям заданной темы, и графическими материалами, определенными заданием.

Абитуриент выполняет задание, используя основные композиционные принципы (соотношение главного и второстепенного, контраст, ритм и т.д.), анализируя и определяя особенности строения простых геометрических фигур. Абитуриенту предлагается словесно обозначить тему выполняемого задания.

Условия выполнения задания. Задание включает в себя два варианта. Абитуриент имеет право выполнить суммарно не более 2 композиций (для любого из вариантов). Задание выполняется на листе бумаги формата А4. Графический материал — по выбору абитуриента: гуашь, темпера, тушь, перо, кисть, карандаш, инструменты для черчения. Абитуриент также имеет право выполнять задание в технике коллажа.

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

Часть 2

Цель задания. Абитуриенту необходимо на основе образно-эмоционального восприятия прослушиваемого музыкального произведения продемонстрировать в пространстве листа бумаги композиционную взаимосвязь пластических тонально-цветовых элементов и образно-эмоциональных ощущений; создать цветовую графическую композицию на основе воображения, ассоциации, интуитивного и аналитического принципов; кратко словесно охарактеризовать восприятие музыкального фрагмента.

Во время прослушивания музыки или после окончания ее звучания абитуриенту следует образно-пластически выразить характер мелодии композиционно-колористическим решением и графическими средствами, выявить через соединение линий, фактур, пятен, цвета определенные сходства музыкального фрагмента и визуального изображения; выразить общность образно-композиционных приемов (ритм, контраст, нюанс, равновесие и т.д.) графической композиции и музыкального фрагмента.

Примеры музыкальных отрывков для визуальной интерпретации:

1. Эдвард Григ. «Пер Гюнт». Сюита № 1 (отрывок);

2. Фредерик Шопен. Этюды. Соч. 25 №3 фа мажор (1.42 мин.);
3. Арам Хачатурян. Сюита «Маскарад». Вальс.

Условия выполнения задания. Задание состоит из трех музыкальных отрывков. Абитуриент имеет право выполнить суммарно не более 2 композиций (для любого из отрывков). Задание выполняется на листе бумаги формата А3. Материал — по выбору абитуриента: акварель, гуашь, темпера, тушь, перо, кисть, карандаш. Абитуриент имеет право работать в технике коллажа.

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

Специальность «Дизайн»

(направление — «Коммуникативный дизайн»)

Экзамен проводится в два этапа. На первом этапе абитуриенты выполняют задание по рисунку, на втором — по композиции. Каждый из этапов оценивается в отдельности по десятибалльной шкале.

Этап I. Рисунок

Цель задания. Выявить уровень подготовки абитуриента в области основ изобразительной грамоты, а также практического владения графическими средствами выражения объемно-пространственных и пластических характеристик трехмерной формы на плоскости с применением знаний, умений и навыков построения композиционной и графической структуры группы изображаемых предметов.

Условия выполнения задания. Рисунок выполняется с натуры на листе бумаги формата А2 с помощью простого карандаша средней мягкости. На выполнение задания отводится 5 астрономических часов (300 минут).

Задание. Выполнить рисунок с натурной постановки при боковом контрастном освещении с ясно выраженными тремя глубинными планами. Постановка включает три гипсовые фигуры строгой геометрической формы (например, шар, куб, восьмигранная призма, цилиндр, конус, пирамида) на горизонтальной плоскости на фоне белой драпировки со складками.

Этап II. Композиция

Цель задания. Стимулировать у абитуриента 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 их особенности.

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.

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 выразить 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 три 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 мелкими печатными буквами пишется название темы, которое располагается в верхнем левом углу страницы в той же ориентации, что и изображение на лицевой стороне листа.

Задание. Создать художественно-графические композиции, визуально выражающие смысловое содержание трех предложенных тем. На выполнение работ по композиции отводится 5 астрономических часов (300 минут).

III. Оценка результатов профильного вступительного испытания

Специальность «Дизайн»

(направление — «Дизайн предметно-пространственной среды»)

Оценка результатов профильного вступительного испытания осуществляется посредством использования критериев, определяющих склонность абитуриента к профессии дизайнера (способность к художественной деятельности), уровень знаний и умений, необходимый для выполнения экзаменационных заданий.

Этап I. Рисунок

Работа оценивается по соблюдению поставленных условий и выполнению следующих задач:

- гармонизировать графическое изображение в пространстве листа бумаги;
- показать последовательность работы над рисунком;
- правильно отобразить пропорции, пространственные соотношения между предметами и деталями;
- показать владение графическим материалом и инструментом.

Оценки 10 баллов заслуживает работа, которая соответствует всем выдвинутым условиям, в которой решены все поставленные задачи, продемонстрированы знания и умения, четко показана последовательность выполнения рисунка и творческое владение всеми средствами рисунка, графическим материалом;

9 баллов — работа, которая соответствует всем определенным поставленным условиям, в которой решены поставленные задачи, продемонстрированы знания и умения, четко показана последовательность выполнения рисунка, владение средствами рисунка, графическим материалом;

8 баллов — работа, которая соответствует всем определенным поставленным условиям, в которой решены поставленные задачи, выявлены систематический характер знаний и умений, владение средствами рисунка, графическим материалом;

7 баллов — работа, которая соответствует всем определенным поставленным условиям, в которой частично решены поставленные задачи, выявлен систематический характер знаний и умений, владение средствами рисунка, графическим материалом, но допущены некоторые неточности в изображении объекта;

6 баллов — работа, которая соответствует всем определенным поставленным условиям, в которой выявлен систематический характер знаний и умений, владение средствами рисунка, графическим материалом, но не решен один пункт из поставленных задач и допущены незначительные ошибки в изображении объекта;

5 баллов — работа, которая соответствует всем определенным поставленным условиям, в которой выявлены некоторые знания и умения, незначительное владение

средствами рисунка, графическим материалом, но не решены два пункта из поставленных задач и допущены незначительные ошибки в изображении объекта;

4 балла — работа, которая соответствует всем определенным поставленным условиям, в которой выявлены пробелы в знаниях и умениях, во владении средствами рисунка и графическим материалом, но не решены три пункта из поставленных задач, допущены незначительные ошибки в изображении объекта;

3 балла — работа, которая соответствует не всем определенным поставленным условиям, выявлены пробелы в знаниях и умениях, во владении средствами рисунка и графическим материалом, не решены три пункта из поставленных задач, допущены грубые ошибки в изображении объекта;

2 балла — работа, в которой нет полного соответствия определенным поставленным условиям, выявлены существенные пробелы в знаниях и умениях, не решены поставленные задачи, не продемонстрировано владение средствами рисунка, графическим материалом, допущены грубые ошибки в изображении объекта;

1 балл — работа, в которой нет полного соответствия определенным поставленным условиям, выявлены существенные пробелы в знаниях и умениях, не решены поставленные задачи, не продемонстрировано владение средствами рисунка, графическим материалом, допущены грубые ошибки в изображении объекта, работа не завершена.

Примечание

Неточность — ошибка в детали изображаемой формы, не влияющая на пропорции, конструкцию изображаемой формы.

Незначительная ошибка — ошибка в детали, пропорции, конструкции изображаемой формы, не искажающая ее принципиально, небольшая незавершенность рисунка.

Грубая ошибка — грубо искажена перспектива, пропорции, композиция, деформирована форма, выявлена низкая графическая культура, большая незавершенность рисунка.

Этап II. Композиция

Композиция — это, в первую очередь, грамматика художественной формы, ее правила и законы. Работа над композицией включает в себя также и творческие элементы: выявляет склонность абитуриента к интуитивному творческому восприятию, фантазию, представление.

Работа оценивается по соблюдению поставленных условий и выполнению следующих задач:

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

- художественно проявить понимание категорий композиции (ритм, контраст, нюанс, равновесие, тождество и т.д.);
- художественно проявить выразительность, динамичность и целостность цветового решения;
- художественно проявить владение различными материалами при реализации пластических задач.

Оценки 10 баллов заслуживает работа абитуриента, которая соответствует всем определенным поставленным условиям, в которой решены все задачи, продемонстрированы знания и умения и проявлено оригинальное композиционно-образное воплощение замысла, активное художественное воображение, творческое владение композиционными средствами, графическими инструментами и материалами;

9 баллов — работа, которая соответствует всем определенным поставленным условиям, в которой решены все задачи, продемонстрированы знания и умения, проявлено композиционно-образное воплощение художественного замысла и творческое владение средствами композиции, графическими инструментами и материалами;

8 баллов — работа, которая соответствует всем определенным поставленным условиям, в которой решены все задачи, проявлен уровень систематических знаний и умение пользоваться графическими инструментами и материалами;

7 баллов — работа, которая соответствует всем определенным поставленным условиям, в которой проявлен систематический характер знаний и умение пользоваться графическими инструментами и материалами, однако допущены некоторые неточности в работе;

6 баллов — работа, которая соответствует всем определенным поставленным условиям, в которой проявлен систематический характер знаний и умение пользоваться графическими инструментами и материалами, но не решена одна из задач и допущены неточности в работе;

5 баллов — работа, которая соответствует поставленным определенным условиям, в которой не решены две из задач и допущены неточности в работе;

4 балла — работа, которая соответствует определенным поставленным условиям, в которой проявлены пробелы в знаниях и умениях и не решены три задачи;

3 балла — работа, в которой нет соответствия определенным поставленным условиям, проявлены существенные пробелы в знаниях и умениях, не решены три задачи, допущены грубые ошибки, небрежность выполнения;

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

1 балл — работа, в которой нет соответствия определенным условиям, не решена ни одна из задач, 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»)**

Этап I. Рисунок

Рисунки абитуриентов рассматриваются индивидуально по всему комплексу вопросов изобразительной грамоты. Каждая работа оценивается дифференцированно в соответствии с ниже сформулированными критериями, а также с их содержательной значимостью для итоговой оценки, что выражается в количестве баллов, согласно введенным весовым коэффициентам.

Критерий 1 — соответствие композиционного построения рисунка (расположения, масштаба, пропорций, конфигураций элементов натюрморта) целям, задачам, условиям и требованиям Программы проведения вступительного экзамена по рисунку.

Критерий 2 — полнота и зрительная убедительность принципов и средств (линейная, тональная, фактурная перспектива, заслонение) графического выражения пространственных отношений между тремя планами изображенной природы.

Критерий 3 — соблюдение отношений тонального масштаба в отображении объемно-пластических характеристик элементов натюрморта в соответствии с направлением светового потока и местом расположения автора рисунка.

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

Критерий 5 — степень завершенности и качество графического исполнения рисунка.

Соответствие или несоответствие качественных характеристик рисунка каждому критерию оценивается по принципу «да» или «нет» и количественно выражается как «один» (1) балл или «ноль» (0) баллов.

Исходя из различной степени значимости качественных характеристик рисунка 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 по каждому из критериев с учетом весовых коэффициентов, суммируются, и по рисунку выставляется итоговая оценка по десятибалльной системе.

Этап II. Композиция

Каждая композиция оценивается дифференцированно по пяти основным качественным уровням рассмотрения в соответствии с изложенными ниже 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, 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 критерию 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 весовой коэффициент, 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:

Критерии	Шифр		Итоговая оценка		
	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. *Волков, Н.Н.* Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М., 1984.
2. *Голубева, О.Л.* Основы композиции / О.Л. Голубева. – М., 2004.
3. *Иттен, И.* Искусство цвета / И. Иттен. – 3-е изд. – М., 2004.