

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
"Новый гуманитарный институт"**

УТВЕРЖДАЮ

**Ректор Нового гуманитарного института
Т.С. Моница**

Факультет дизайна

**ПРОГРАММА
вступительного испытания по композиции**

**Печатается по решению
Ученого Совета
Нового гуманитарного института**

**Автор-составитель:
кандидат педагогических наук Вильде Т.Н., заслуженный художник России Коняшин О.А.
программа выполнена на кафедре дизайна и изобразительных искусств и утверждена на Ученом
совете Нового гуманитарного института
25.09.2018 г. / протокол № 8 /**

Рецензенты: заслуженный художник России, доцент кафедры дизайна и изобразительных искусств НОУ
ВПО «Новый гуманитарный институт», Махоткин А.М.; доцент кафедры академического рисунка
Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, член Союза
художников России, М. П. Сотников

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
1.1. Цели и задачи вступительного экзамена по композиции	6
1.2. Содержание вступительного экзамена по композиции	6
1.3. Общие положения по проведению и организации экзамена	8
1.4. Права и обязанности абитуриентов при проведении экзамена	8
1.5. Требования к экзаменационной работе и критерии ее оценки	9
1.6. Учебно-информационное обеспечение вступительного экзамена	13

ВВЕДЕНИЕ

Специфика работы дизайнера среды требует от бакалавра умения формировать целесообразные, комфортные и эстетически полноценные условия для осуществления многофункциональной деятельности человека. Решение проектных задач различной сложности по гармонизации среды во многом связано с композиционным мышлением дизайнера, его умением организовывать открытые и закрытые пространства и применять навыки композиционной работы в проектной деятельности.

Композиция для студентов-дизайнеров представляет собой гибкую и комплексную дисциплину, связанную с формированием качеств, необходимых будущему дизайнеру. Это тот фундамент, на котором строится все будущее здание «дизайнерских» дисциплин: проектирования, макетирования, конструирования.

Курс «Основы композиции в дизайне» находится в тесной связи с такими дисциплинами как «Проектирование», «Академический рисунок», «Монументально-декоративное искусство в архитектурной среде», «Макетирование», а также «Академическая живопись» и «Академическая скульптура и пластическое моделирование». Назначение этой дисциплины — дать профессиональные знания, навыки и умения будущему дизайнеру, развить его композиционные, графические и пластические способности, подготовить к самостоятельной творческой работе. Занятия композицией развивают у студентов композиционное, креативное мышление, умения и навыки гармонизовать условное пространство средствами графики и пластики, формируют общекультурные компетенции (ОК-1, ОК-7, ОК-14) и профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6).

В системе подготовки дизайнеров среды, композиция занимает одно из важных мест. Это обусловлено тем, что при проектировании средовых систем закрытого и открытого типов: внутренних пространств зданий и сооружений, экспозиционных структур, рекреационных комплексов и т.д. первой задачей проектирования является задача гармонизации среды, которая не может быть решена без знаний основ композиции.

Понятие «композиция» связано с задачами сочинения, создания произведений искусства и дизайна. В связи с этим основными методами обучения композиции становится работа по представлению. Изучению практического курса предшествует лекционный курс, в котором рассматриваются основополагающие понятия композиции: открытая-закрытая композиция, статика-динамика, контраст-нюанс, метр-ритм, плоскостная, объемная, объемно-пространственная композиция. Таким образом, композиция понимается как процесс познания художественно-эстетических качеств среды, художественно-образного отражения окружающей действительности. В настоящее время понятие «композиция» рассматривается как явление диалектическое в своей сущности, так как оно впитало в себя и структурную организацию художественного образа, и

систему идейно-тематических и формально-пластических связей и зависимостей, и важнейшие закономерности построения художественного произведения, процесса его создания и восприятия. Эти основные уровни понятия «композиция» являются и основными направляющими формирования навыков композиционной деятельности. Усвоив закономерности композиции, отражающие объективные законы природы и общества, студенты получают ключ к анализу и глубокому профессиональному пониманию произведений всех видов и жанров искусства, а также анализу и пониманию дизайн-проектов различной сложности.

С целью развития художественно-творческих способностей и образно-пластического способа мышления в программу по композиции включены творческие задания. Для воспитания эстетического вкуса программой предусматривается ознакомление студентов с произведениями выдающихся мастеров отечественного и зарубежного изобразительного искусства и дизайна, с разными направлениями и подходами к решению творческих задач.

В результате освоения ООП Дизайн студенты должны

ЗНАТЬ:

- отличие станковой композиции от формальной;
- отличие фронтальной композиции от объемной и глубинно-пространственной;
- законы, правила и приемы композиции;
- понятие ритма и метра, статики и динамики, нюанса и контраста, симметрии и асимметрии;
- особенности передачи глубины пространства на плоскости в формальной композиции;
- понятие масштаба;
- особенности различных графических и пластических материалов;
- пути решения художественно-образных задач в композиции.

УМЕТЬ:

- последовательно вести работу над композицией с учетом различных материалов;
- пользоваться инструментами и приспособлениями;
- выбирать оптимальный масштаб для работы;
- изменять масштабность графическими и пластическими средствами;
- владеть техническими приемами передачи пространства;
- создавать плоскостную, объемную и пространственную композиции различной сложности;
- использовать знания законов, приемов и правил композиции при работе над композициями различными видами.
- **ОБЛАДАТЬ КОМПЕТЕНЦИЯМИ** (общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК)):

1.	ОК-1	владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
2.	ОК-7	умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования
3.	ОК-8	осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
4	ОК-14	осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
5	ПК-1	анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения
6	ПК-2	владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотопия); основными правилами и принципами набора и верстки
7.	ПК-3	разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений
8	ПК-4	способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта
9	ПК-6	ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу,

		самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия
--	--	---

В связи с этим проводится вступительный экзамен по композиции, который дает возможность определения художественных способностей абитуриента для дальнейшего его обучения по направлению подготовки «дизайн».

От абитуриентов требуется наличие начальных знаний и умений в области композиции. Для выявления творческих способностей студентов в области композиции кафедрой дизайна и изобразительных искусств разработана программа для вступительных экзаменов по данной дисциплине.

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи вступительного экзамена по композиции

Основная цель экзамена – выявление художественно-творческих способностей личности, умений решать графические, конструктивно-пластические, формообразующие и пространственные задачи в процессе работы по представлению.

В задачи экзамена входит:

1. выявление чувства соразмерности и гармонии, способности создавать законченную целостную структуру;
2. выявление художественно-образного, объемно-пространственного мышления и чувства композиционного единства;
3. определение знаний законов композиции на плоскости и в объеме;
4. определение сформированности профессиональных навыков и умений в области композиции.

Готовясь к поступлению по направлению подготовки 072500 «Дизайн»

абитуриент должен: *знать*:

- историческое развитие станкового изобразительного искусства;
- теоретические основы композиции;
- закономерности композиции, законы, правила, приемы, художественно-выразительные средства композиции;
- суть понятия: художественный образ;
- вопросы единства содержания и формы в станковом произведении искусства.

уметь:– выполнять формальные композиции по теме, используя законы, правила и приемы композиции.

1.2. Содержание вступительного экзамена по композиции

Абитуриентам предлагается выполнить формальную композицию на

одну из предложенных тем: «Весна», «Осень», «Огонь», «Вода» и т.д. на плоскости и в рельефе. Обязательным условием является отсутствие изобразительных мотивов. Элементы композиции – простые геометрические элементы или графические (пластические) структуры. Для достижения цельности в работе необходимо использовать ограниченный «набор» форм и типоразмеров. Элементы композиции должны быть расположены таким образом, чтобы плоскостная композиция или рельеф смотрелись гармонично. Элементы плоскостной композиции могут частично загоразивать друг друга, а элементы рельефа - располагаться на разной глубине относительно плоскости. Геометрические и пластические элементы рельефа выполняются из белой бумаги и помещаются на нейтральном сером фоне, который способствует максимальному выявлению композиционного замысла. Элементы плоскостной композиции выполняются из цветной бумаги на белом или цветном фоне. Для достижения колористического единства рекомендуется ограничиться тремя родственными или контрастными цветами.

Ведущий педагог ставит перед абитуриентами задачи и объясняет последовательность выполнения работы. В первую очередь студенты решают ассоциативно-образную задачу: выбирают простые элементы и структуры, которые ассоциируются с той или иной темой. Далее приступают к решению композиционных задач: выбор формата, размера и формы элементов композиции, поиски равновесие группы элементов и фона. Педагог обращает внимание на роль доминанты и ритма в достижении цельности работы. Допускается усложнять композиционное задание, задавая дополнительные условия. Например, может быть задан один или два композиционных центра: «массивный центр», «ажурный центр» или «центр - свободное пространство». Может быть задан вид пространственных отношений элементов композиции (все элементы слиты в одно тело, все элементы соприкасаются друг с другом или все элементы находятся на удалении друг от друга и т.д.). Также для плоскостной композиции могут быть сделаны уточнения в отношении колористического решения.

Практическая часть.

Формат А5 Х2 . Материал- белая и цветная бумага и картон, простые карандаши различной мягкости (от 2Т до 2М), клей, ножницы, х/б тряпочка, гелиевая ручка; время работы - 6 академических часов.

Задачи:

- скомпоновать изображение на листе;
- создать пластическую и колористическую вариацию по теме;
- передать ассоциации с помощью пластических, ритмических и др. художественных средств;
- добиться цельности в работе.

1.3. Общие положения по проведению и организации экзамена

Творческий экзамен проводится в один этап. На листах для

выполнения экзаменационной работы предварительно проставляется печать НГИ. На выполнение экзаменационного задания по композиции на одну из указанных тем даётся 6 академических часов. Абитуриент выполняет плоскостную композицию и рельеф на формате А 5 X2 (1/8 ватманского листа - альбомный лист) в технике аппликации и объемной аппликации на заданную тему. Допускается использовать смешанную технику: вводить изображение графитными карандашами различной мягкости или гелиевыми ручками. Допускается выполнение композиционного задания по вариантам.

Абитуриенты занимают места в мастерской по проектированию.

За столом - не более 2-х человек. Ведущий педагог проверяет правильности посадки абитуриентов, раздает листы ватмана с проставленной печатью НГИ для работы, проводит установочную лекцию. При необходимости могут быть показаны работы предыдущих лет, чтобы наглядно показать дифференциацию оценок по экзамену.

Перерыва при выполнении экзаменационной работы не дается, но абитуриентам разрешается выходить из аудитории при необходимости.

1.4. Права и обязанности абитуриентов при проведении экзамена

- абитуриентам на экзамене предоставляется специальное оборудование НГИ (столы, планшеты, стулья) и достаточная для работы по площади аудитория;
- абитуриентам на творческом экзамене разрешено использование собственного художественного оборудования: планшетов, складных стульев;
- бумага формата А5Х2 (экзаменационные листы) предоставляется вузом, если иное не оговаривается на предэкзаменационной консультации;
- абитуриенты используют собственные художественные материалы для выполнения экзаменационной работы – цветную бумагу и картон, ножницы, гелиевые ручки, клей «Момент», х/б тряпочку, карандаши различной мягкости, ластик, кнопки, и т.п.;
- если абитуриенты не принесли цветную бумагу и картон, гелиевые ручки, клей «Момент», ножницы, карандаши различной мягкости, ластик, кнопки и т.п., то институт обеспечивает их необходимыми материалами для работы;
- абитуриентам разрешается использовать материалы различных фактур (оберточная бумага, сеточки, фактурные обои и т.д.);
- абитуриентам разрешается пользоваться линейками и другими чертежными материалами для выполнения экзаменационной работы;
- абитуриентам разрешается ходить по аудитории в случае необходимости;
- абитуриентам разрешается не отключать сотовые телефоны;
- абитуриентам разрешается пить воды и соки в аудитории;
- абитуриентам разрешается выходить из аудитории в случае необходимости;

- абитуриентам запрещается пользоваться фотоаппаратами и телефонами и фотографировать экзаменационную работу;
- абитуриентам запрещается пить пиво и алкогольные напитки в аудитории и в рекреационных залах факультета;
- абитуриентам запрещается использование литературы и источников учебно-методического характера в процессе выполнения экзаменационной работы.

1.5. Требования к экзаменационной работе и критерии ее оценки

Творческий экзамен оценивается по сто балльной шкале. Минимальный положительный балл – 60 (59 баллов и ниже – неудовлетворительная оценка).

Композиция (100 баллов).

Экзаменационные работы оцениваются согласно 3 основным критериям оценки: оригинальность и образность, формальные композиционные признаки (равновесие, колористическое единство (для плоскостной работы), пластико-ритмическое единство (для рельефа и плоскостной работы)) и тщательность исполнения.

Оригинальность и образность -15 баллов

15-13 баллов – плоскостная композиция и рельеф вызывают ассоциативный ряд на заданную тему, цветовое и пластическое решение не встречается в работах других абитуриентов;

12-10- плоскостная композиция и рельеф вызывают ассоциативный ряд на заданную тему, цветовое и пластическое решение встречается в работах других абитуриентов;

9-7 баллов - плоскостная композиция и рельеф могут ассоциироваться с заданной темой, цветовое и пластическое решение часто встречается в работах других абитуриентов;

6 -3 баллов - плоскостная композиция и рельеф не вызывают ассоциаций с заданной темой, цветовое и пластическое решение не соответствуют предполагаемому образному решению;

2 -0 баллов очевидное пренебрежение данного свойства работы.

Формальные композиционные признаки –75 баллов

Равновесие:

15-13 баллов – уравновешенное положение элементов формальной композиции;

12-10 баллов - изображение незначительно смещено в сторону;

9-7 баллов– изображение значительно смещено в сторону;

6 -3 баллов - изображение сильно смещено, формат выбран ошибочный;

2 -0 баллов – очевидное пренебрежение данного свойства работы.

Соразмерность элементов друг другу и формату:

15 - 13баллов – элементы соразмерны друг другу (большое, среднее и маленькое) и соответствуют формату и размеру листа;

12 - 10 баллов - размер изображения несоответствующий формату и

размеру листа;

9 – 3 баллов - размер изображения существенно несоответствующий формату и размеру листа;

2 балла - 0 баллов – очевидное пренебрежение данного свойства работы.

Колористическое единство (для плоскостной работы):

15-13 баллов - целостное изображение, соблюдены колористические отношения всех цветов; грамотное владение акцентированием и обобщением изображения;

12-10 баллов – изображение перегружено по цвету: много открытых, насыщенных цветов, которые нарушают целостность изображения;

9-7 баллов – цвета слишком сближены по цветовому тону, насыщенности и светлоте, что создает ощущение «вялости»

6 -3 баллов - слабое понимание колористических свойств;

2 балла - 0 баллов – очевидное пренебрежение данного свойства работы.

Пластико-ритмическое единство:

15-13 баллов - целостное изображение, соблюдены композиционные законы построения формальной композиции;

12-10 баллов – целостность изображения достигнута в одной из работ (плоскостной или рельефе), в другой работе наличие ритмического строя (доминанты) не дает ощущения цельности, работа делится на две части;

9-7 баллов - наличие ритмического строя (доминанты) не дает ощущения цельности, работа плоскостная и рельеф делятся на две части;

6 -3 баллов - слабое понимание пластико-ритмических свойств изображения;

2 балла - 0 баллов – очевидное пренебрежение данного свойства работы.

Наличие структуры:

15-13 баллов – зрительное ощущение структуры листа; понимание значения планов в рельефе;

12-10 баллов - ощущение структуры листа присутствует только в плоскостной композиции; понимание значения планов в рельефе отсутствует;

9-7 баллов- зрительное ощущение структуры мало выражено;

6 -3 баллов - слабое понимание структурных свойств изображения;

2 балла - 0 баллов – очевидное пренебрежение данного свойства работы.

Тщательность исполнения (10 баллов):

10-7 баллов – уверенное владение техникой аппликации и рисунка графитным карандашом и ручкой, аккуратность выклеенного рельефа;

6-3 балла - уверенное владение техникой аппликации и рисунка карандашом и ручкой, неаккуратность выклеенного рельефа;

2- 0 баллов – отсутствие навыков работы в технике аппликации, макетной технике и технике графики.

1.6. Учебно-информационное обеспечение вступительного экзамена

Основная литература:

1. Голубева О.Л. Основы композиции.- М.: Искусство, 2004
2. Ермолаев А. Основы пластической культуры архитектора дизайнера.- М.: Архитектура-С, 2005
3. Жукова В.Л. Основы композиции в дизайне среды.- М.: МХПИ, 2009
4. Иттен Иоханнес. Искусство формы / Пер. с немецкого и предисловие Л. Монаховой. – М.: Изд. Д.Аронов, 2004. – 136 с.: ил
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция.- М.: Владос, 2008
6. Свешников А.В. Композиционное мышление.- М.: Университетская книга, 2009
7. Стасюк Н.Г. Основы архитектурной композиции.- М.: Архитектура-С
8. Степанов А.В. и др. Объемно-пространственная композиция.- М.: Архитектура-С, 2008
9. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования.- М.: Архитектура-С. 2004

Дополнительная литература:

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция: Учебное пособие. — М.: Просвещение, 1986.
2. Белютин.Э.М. Основы изобразительной грамоты — М., 1961;
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. «Владос» Москва, 2005.
4. Ветрова И.Б.Неформальная композиция М. «Ижица» 2004
5. Зинченко Ф. И. Формирование зрительного образа. - М.: Изд-во МГУ, 1969.
6. Кудин П. А. Ритм и внимание в художественном конструировании. - М.:ВНИИТЭ, 1970.
7. Кудин П. А., Ломов Б. Ф., Митькин А. А. О восприятии элементарных ритмических композиций на плоскости // Техническая эстетика. - 1969. - № 86.
8. Паранюшкин Р. В. Композиция. - Ростов-на-Дону, 2002.
9. Светлова Л.П. Азбука орнамента. Москва, 2001.
- 10.Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. Москва, 2000.
- 11.Лучкова В.И. Введение в семиотику дизайна. Хабаровск, 1997.
- 12.Смирнова Л.А. Объемно-пространственная композиция. Владимир, 1997.