Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

«МЕТОДОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА»

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ

54.04.01 Дизайн

Магистерская программа

«Креативный дизайн и модная иллюстрация»

Елец-2024

Программа разработана на основе ФГОС высшего образования по программе бакалавриата 54.03.01 Дизайн

1.Наименование магистерской программы: «Креативный дизайн и модная иллюстрация»

2.Руководитель магистерской программы: кандидат педагогических наук, профессор Мальцева В.А.

3.Аннотация к магистерской программе «Креативный дизайн и модная иллюстрация» по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (форма обучения: очная)

Цель магистерской программы заключается в обеспечении системы качественной подготовки высококвалифицированных креативных специалистов, свободно владеющих инновационными методами дизайн-проектирования, способных к созданию и продвижению креативного, в том числе, цифрового продукта на современном арт-рынке, а также обладающих глубокими знаниями в области теории и методологии дизайна и проектной графики.

Конкурентные преимущества образовательной программы:

* соответствие международным (европейским) стандартам подготовки высококвалифицированных специалистов в области дизайна;
* практико-ориентированное обучение с использованием инновационных технологий в дизайн-проектировании;
* изучение, анализ и продвижение современного цифрового дизайн-проектирования с использованием инновационных цифровых технологий.

Магистерская программа ориентирована на подготовку специалистов к профессиональной деятельности в области:

01 Образование и наука (в сферах: профессионального образования; дополнительного профессионального образования; научных исследований);

04 Культура, искусство (в сферах: дизайна; изобразительного искусства; культурно-просветительской и художественно-творческой деятельности.

Место на рынке труда выпускников: по завершению обучения по магистерской программе выпускники могут работать в следующих организациях:

* промышленные предприятия субъектов РФ;
* учреждения образования, культуры и искусства;
* сфера малого и среднего предпринимательства.

Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:

* способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода;
* способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления);
* способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности;
* способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации.

4. Содержание программы

Раздел 1.

Основы теории, истории и методологии дизайна

Дизайн. Основные понятия и определения. Специфика дизайн-проектирования. Эргономика — естественнонаучная основа дизайна

Ретроспектива технического развития и формообразования предметного мира доиндустриального общества

Дезинтеграция воссоздания предметного мира. Машинный переворот. Первая Всемирная промышленная выставка

Научно-технический прогресс XIX века, открытия и изобретения Зарождение прототеорий дизайна. Первые этапы интеграции искусства и техники. Особенности возникновения предпосылок протодизайна в России. Рекламная графика (плакат)

Начало промышленного дизайна как профессиональной деятельности в XX веке. Веркбунд, П. Беренс в АЭГ, Баухауз

Дизайн визуальных коммуникаций среды. Графический фирменный стиль

Художественный авангард в России. Супрематизм. Конструктивизм. Производственное искусство. ВХУТЕМАС—ВХУТЕИН. Советский отдел на Международной выставке в Париже, 1925 г.

Стилеобразующие принципы ар деко. Становление коммерческого дизайна в США

Довоенный дизайн в Советском Союзе. Московский метрополитен как комплексный объект проектирования. Дизайн осветительных приборов.

Поиски в области теории формы, методов и методологии дизайна промышленных изделий. Инженерный стиль. Архитектурный стиль. Художественный китч.

Особенности развития дизайна после второй мировой войны.

Первые достижения советского дизайна 60-х. Проблема модернизации и стайлинга при отсутствии творческого и идейного новаторства.

История дизайна в Японии

Американский дизайн

Неофункционизм. Ульмская школа дизайна. Индустриальный дизайн. Дизайн архитектурной среды. Дизайн одежды и аксессуаров. Графический дизайн. Арт-дизайн и др.

Дизайн костюма и его влияние на качество и конкурентоспособность промышленных изделий. Союз дизайнеров России. Подготовка будущих дизайнеров.

Примерные вопросы к разделу.

1.В каком году состоялась 1 промышленная выставка?

2. Кто автор Хрустального дворца?

3. Особенности первой промышленной революции?

4. Кто был основателем Баухауса?

5. Где находится знаменитая Шуховская башня?

6. Назовите характерные черты скандинавского стиля.

7. В каком стиле работал П. Уорхол?

8. Каковы отличительные черты стиля конструктивизм?

9. Испанский архитектор и дизайнер, чьи произведения находятся в Барселоне?

10. Кто стал первым всемирно известным дизайнером костюма в СССР?

Раздел 2.

Теория и история культуры и искусства

Основы государственной культурной политики: концептуальные основы, стратегия, цели и задачи.

Происхождение искусства. Теория доизобразительной деятельности человека. Символическая форма первобытного искусства.

Искусство Древнего мира. Искусство древних цивилизаций (Месопотамия, Египет, Индия, Китай). Искусство «мало-азиатов». Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима.

История искусства средних веков. Европейское средневековья. Романский стиль. Готический стиль. Искусство Византийской империи.

Искусство эпохи Возрождения. Раннее Возрождение. Джотто. Высокое Возрождение. Микеланджело Буонаротти. Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти.

Северное Возрождение. Альбрехт Дюрер.

Искусство Нового времени. Стиль Барокко. П.-П. Рубенс. Стиль Классицизм. Н. Пуссен. Стиль реализм. Рембрандт. Стили в архитектуре и скульптуре.

Культура эпохи Просвещения. Стиль Рококо. О. Фрагонар. Стиль Сентиментализм. А. Ватто. Творчество Ф. Гойя.

Искусство постмодернизма. Стили XX-XXI в.в.

Древнерусское искусство. Храмовая архитектура. Крестово-купольный храм. Храм Покрова на реке Нерль. Фрески и мозаика Софийского собора в Киеве. Иконопись. А. Рублев, Дионисий, С. Ушаков. Шатрово-купольные храмы.

Искусство петровской эпохи. Парсуна. Светская живопись. Андрей Матвеев. Строительство С.-Петербурга. Доменико Трезини. Петропавловский собор. Здание 12-ти коллегий. Бартоломео Карло Растрелли. Гравюры А. Зубова.

Искусство 1730-50-х гг. Архитектура. Адмиралтейство. Петр Михайлович Еропкин. Зимний Дворец. Франческо Бартоломео Растрелли. Архитектура Москвы. Дмитрий Васильевич Ухтомский. Живопись. Иван Яковлевич Вишняков. Алексей Петрович Антропов. Иван Петрович Аргунов.

Искусство конца XVIII века. Архитектура. Жан-Батист Валлен-Деламот. Юрий Михайлович Фельтен. Джакомо Кваренги. Чарльз Камерон. Московская школа классицизма. Василий Иванович Баженов. Матвей Федорович Казаков. Скульптура. Этьенн Морис Фальконе. Федот Иванович Шубин. Иван Петрович Мартос. Живопись. Федор Степанович Рокотов. Дмитрий Григорьевич Левицкий. Владимир Лукич Боровиковский. Провинциальный портрет.

Искусство первой половины 19 в. Архитектура. Андрей Никифорович Воронихин. Тома де Томон. Андреян Дмитриевич Захаров. Василий Петрович Стасов. Скульптура. Степан Степанович Пименов. Б.И. Орловский. Петр Карлович Клодт. Живопись. Орест Кипренский. Карл. Брюллов. Александр Иванов.

Искусство второй половины 19 в. Передвижники. Архитектура. К. Тон. Скульптура. М.О. Микешин. Стиль реализм.

Искусство 20 века. Стиль модерн. Фовизм, кубизм, футуризм и др. Социалистический реализм (Б. Иогансон, С. Герасимов, Ю. Пименов, А. Пластов; портретная живопись М. В. Нестерова, П. Д. Корина). Союз архитекторов СССР. Иван Дмитриевич Шадр. Современное концептуальное искусство.

Примерные вопросы к разделу.

1.Что относится к первым неолитическим постройкам?

2. Каковы сюжеты наскальной живописи в пещере Ласко?

3. Как называется усыпальница фараона?

4. Кода был возведен Афинский Акрополь?

5. В каком городе находится знаменитый Пантеон?

6. Какой стиль характеризует раннее средневековье?

7. Каковы хронологические рамки итальянского Возрождения?

8. Какие ведущие художественные школы в искусстве Итальянского Ренессанса?

9. В каком веке творил иконописец А. Рублев?

10. К какому направлению в искусстве относится живопись В.В. Кандинского?

Раздел 3.

Методология творческого процесса

- **Понятие о дизайне как профессиональной деятельности на стыке искусства и проектирования.**

Природа человеческого творчества. Творческое мышление. Общие положения о способах решения творческих задач

-Академический рисунок и композиция

Рисунок – основа изобразительного искусства. Материалы и приспособления. Форма и конструкция. Светотень. Композиция в рисунке. Линейная перспектива. Пропорции

Рисование с натуры. Натюрморт. Портрет. Изображение фигуры человека. Пейзаж. Интерьер. Наброски и зарисовки

Композиция и компоновка. Виды композиции. Средства выразительности композиции. Принципы композиции

-Орнамент и шрифт

Значение орнаментального оформления в создании дизайн проектов. Статика, динамика и ритм орнаментов в полосе и на плоскости. Шрифт и орнамент. Значение шрифта для оформления печатной продукции и в рекламе одежды

-Фирменный стиль

История фирменного стиля и правила создания логотипа. Носители фирменного стиля. Реклама как способ социализации фирменного стиля

-Дизайн-проектирование

Этапы проектирования. Требования к полиграфической подготовке дизайн проектов. Нетрадиционные методы и приёмы подачи дизайн проектов. Выдающиеся дизайнеры и их бренды. Перспективные направления развития дизайн-проектирования.

-Компьютерная и техническая графика в современном дизайне

Требования к компетентности дизайнера в сфере использования современных компьютерных технологий. Основные понятия компьютерной графики. Создание композиций в редакторе растровой компьютерной графики Photoshop. Разработка визуальных компонентов дизайн-проектов средствами векторной компьютерной графики

Примерные вопросы к разделу.

1. Что такое линия?

2.Как соотносятся форма и конструкция предмета?

3. Какая форма является сложной?

4. Что такое рефлекс?

5. Какой закон определяет неделимость композиции?

6. Что является средством выделения и повышения выразительности композиционного элемента, представляющее собой сочетание противоположных характеристик?

7. Какая величина обычно используется в качестве модуля измерения человеческой фигуры?

8. На какие группы делятся мышцы головы?

9. К какой группе тел относится конус?

10. Как называется соотношение форм по высоте, ширине и длине?

11. Что такое информация?

12. К чему привело изобретение микропроцессорной технологии и появление персонального компьютера?

13. Что такое информационная система?

14. Что такое табличный процессор Excel, его назначение?

15. Назовите одну из простейших систем управления реляционными базами данных, которая входит в пакет MicrosoftOffice?

16. Какой кнопкой или их сочетанием прекратить показ слайдов и вернуться в режим редактирования в программе MicrosoftPowerPoint?

17. Какой графический редактор является программным обеспечением с открытым исходным кодом?

18. Какая заливка в компьютерной проектной графике называется градиентной?

19. Что можно отнести к устройствам ввода визуальной информации для создания элементов фирменного стиля?

5. Организация вступительного испытания по программе магистратуры 54.04.01 Дизайн, Креативный дизайн и модная иллюстрация

Форма проведения вступительного испытания: письменный экзамен (тестирование).

Задание включает:

50 тест-вопросов с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных по основным разделам программы:

- проектирование (принципы создания коллекции, методы проектирования);

- история и теория дизайна (стили, школы, новаторы);

- история искусства (Древний мир, Средневековье, Возрождение, Новое время, Искусство ХХ-ХХ1 в.);

- история костюма (стили, конструктивные особенности, декор, аксессуары, конфекцион);

- академический рисунок, композиция (основные понятия, техника, технология, материалы, перспектива, композиция);

- компьютерные технологии (редакторы, колористика, программы);

- технический рисунок и техническая графика (оформление чертежей, проецирование, построения на чертежах).

Максимальное количество баллов - 100.

Критерии оценки ответов на тест-вопросы (от 0 до 100 баллов):

* за каждый правильный ответ - 2 балла;

Пороговое значение - 50 баллов

Оценка ответов абитуриентов осуществляется в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми при сдаче вступительного испытания, изложенными в данной программе и в соответствии с утвержденной шкалой по 100-балльной системе.

Список литературы:

1. Болотова, Т.Ф. Предметная среда в рисунке дизайнера. Натюрморт и его графические интерпретации: учебно-методическое пособие по дисциплине «Академический рисунок»: Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2019. – 128 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573446> (дата обращения: 09.01.2024)
2. Докучаева, О.И. Форма и формообразование в костюме из трикотажа: учебное пособие / О.И. Докучаева; ФГБОУ ВО «Российский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина», Институт искусств. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 197 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491936> (дата обращения: 09.01.2024)
3. Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка / Н.Г. Ли. - М.: Изд-во Эксмо, 2015. – 480 с.
4. Лобанова, С.В. Основы начертательной геометрии. Перпендикулярность геометрических элементов: учебное пособие: [12+] / С.В. Лобанова, Н.В. Васина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 70 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573514> (дата обращения: 09.01.2024)
5. Павлов, А.Ю. История искусств от первобытности до современности: учебное пособие: [12+] / А.Ю. Павлов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 210 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573330> (дата обращения: 09.01.2024)
6. Прямкова, Н.А. Теория и история изобразительного искусства: учебное пособие: [16+] / Н.А. Прямкова, Л.И. Сорокина; Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 136 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576749> (дата обращения: 09.01.2024)
7. Сафонов, А.В. Проектирование полиграфического производства: учебник / А.В. Сафонов, Р.Г. Могинов ; под общ. ред. А.В. Сафонова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 490 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573430> (дата обращения: 09.01.2024)
8. Сысоев, С.В. Проектирование одежды с использованием элементов архитектуры как источника творческого вдохновения: учебно-методическое пособие: Москва: Институт Бизнеса и Дизайна, 2019. – 62 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572923>
9. Фот, Ж.А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм: учебное пособие / Ж.А. Фот, И.И. Шалмина; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 134 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493302>