

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА»

**ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ**

**ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА**

направление подготовки

54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
профиль: Традиционные и современные технологии в декоративно-
прикладном искусстве.

Программа обучения предусматривает два вектора подготовки магистров - научно-исследовательский и художественно-творческий, базирующихся на фундаментальной научной и углублённой художественно-творческой основе. Процесс обучения предполагает и обеспечивает интенсивный рост научного и творческого потенциала обучающихся в области теории и практики декоративно – прикладного искусства и народных промыслов, художественного образования и художественной педагогики.

Цель - определить готовность и возможность поступающего освоить выбранную программу.

Задачи:

- проверить уровень знаний и художественно-творческого потенциала поступающего;
- определить склонности к научно-исследовательской или художественно-творческой деятельности;
- выяснить мотивы поступления в магистратуру;
- определить область научных или художественно-творческих интересов.

Требования к уровню подготовки поступающих:

- **знать** традиции декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; основные виды декоративно-прикладного искусства; историю развития декоративно прикладного искусства и народных промыслов; технологии различных видов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
- **уметь** правильно отвечать на предложенные тестовые задания; создать положительное эстетическое и профессиональное впечатление от выполненного практического задания;
- **владеть** терминологией в области декоративно-прикладного искусства; графическими материалами при выполнении практического задания; пониманием категорий композиции (ритм, контраст, нюанс, равновесие, статика, динамика...), базовыми основами различных техник изобразительного искусства.

Форма проведения и продолжительность вступительного испытания:

Форма проведения вступительного испытания – письменный экзамен

Продолжительность вступительного испытания – 240 мин. (4 ч).

Критерии оценки и структура экзаменационных заданий

Структура экзаменационных заданий

Вступительное испытание носит комплексный характер и включает две составляющие:

I. Теория и история декоративно-прикладного искусства.

Поступающим предлагается ответить на тестовые задания, которые различаются по содержанию, сложности, числу и форме включаемых в них заданий.

В части 1 представлены тестовые задания закрытого типа с выбором одного ответа из четырех предложенных. Данная часть включает 60 тестовых заданий.

В части 2 представлены тестовые задания закрытого типа с выбором множественного ответа (из шести количества предложенных). Данная часть включает 10 тестовых заданий.

II. Практика декоративно-прикладного искусства.

Данная часть включает одно тестовое задание открытого типа (практическая работа над композицией орнамента на заданную тему в выбранном графическом или живописном материале).

Критерии оценки.

Максимальное количество баллов вступительного испытания составляет 100 баллов.

Максимально возможное количество баллов в сумме за решение тестовых заданий по теории и истории ДПИ – 80.

Каждое правильно решенное тестовое задание 1 части оценивается в 1 балл, ошибочное решение – 0 баллов, максимально возможная оценка за решение тестовых заданий 1 части – 60 баллов.

Каждое правильно решенное тестовое задание 2 части оценивается в 2 балла, частично или не полностью решенное задание – 1 балл, ошибочное решение – 0 баллов, максимально возможная оценка за решение тестовых заданий 2 части – 20 баллов.

При оценивании практического раздела «Практика декоративно-прикладного искусства» в соответствии с выявленными знаниями, умениями и навыками поступающего используются следующие критерии (максимальная оценка - 20 баллов):

Критерии оценивания тестового задания открытого типа (практическая работа над композицией орнамента на заданную тему в выбранном графическом или живописном материале):

1. Композиционное решение.

5 баллов ставится, если грамотно решается композиция орнамента; поступающий в полной мере владеет изобразительно - выразительными средствами искусства; владеет основами композиции, ее средствами: компоновка листа, выполнение орнамента в установленном формате, подчинение второстепенного главному, передача ритма – чередование, каких-либо элементов в определенной последовательности; передача равновесия частей композиции; умелое использование приемов композиции: симметрии или асимметрии, статики или динамики; целостность – связь всех элементов между собой.

4 балла ставится, если поступающий достаточно владеет изобразительно выразительными средствами искусства; владеет основами композиции, ее средствами, но имеет замечания: не удачно компоует

орнамент в предложенном формате; не достигнуто в полной мере цельности композиции орнамента.

3 балла ставится, поступающий недостаточно владеет изобразительно - выразительными средствами искусства; нарушает основные законы композиции; неудачная компоновка орнамента в предложенном формате;

2 балла ставится, если поступающий не владеет изобразительно - выразительными средствами искусства; не отражены знания композиционной выразительности; композиция не имеет ощущения устойчивости и целостности (нет компоновки орнамента в предложенном формате, нет взаимосвязи размеров и элементов орнамента, нарушен композиционный центр, равновесие, ритм, т.д.).

1 балл ставится, если отсутствуют знания по основам композиции; отсутствуют знания в области композиционных принципов, правил, законов.

0 баллов ставится, если работа не выполнена.

2. Колористическое решение.

5 баллов ставится, если студент владеет основами цветоведения (понимает различия между контрастом и цветовым нюансом, с помощью цвета передает выразительность орнамента, грамотно составляет общий колорит орнамента).

4 балла ставится, если есть замечание в общем колорите орнамента, имеются незначительные ошибки в цветопередаче орнамента, цветовая гармония орнамента выполнена с некоторыми ошибками.

3 балла ставится, если присутствуют грубые нарушения в колористическом решении орнамента, нет общей цветовой гармонии орнамента, сочетание цветов подобрано не по основным правилам цветоведения.

2 балла ставится, если поступающий не владеет знаниями основ цветоведения.

1 балл ставится, если в представленных работах не решены колористические задачи.

0 баллов ставится, если работа не выполнена.

3. Техника и технология материалов изобразительного искусства.

5 баллов ставится, если поступающий владеет мастерством и методом реалистического искусства и техникой стилизации элементов орнамента, вырабатывает индивидуальный стиль работы в своих произведениях, который отличает его от других работ и соответствует объему программных задач, грамотно пользуется художественными материалами и инструментами.

4 балла ставится, если в целом изображение достаточно грамотно выполнено, умеет пользоваться материалами и инструментами изобразительного искусства.

3 балла ставится, если поступающий недостаточно владеет знаниями графического или живописного материала: основные средства выразительности в графике – линия, штрих, пятно; в живописи – цвет; неумело применяет материалы и инструменты изобразительного искусства.

2 балла ставится, если не решена техническая сторона исполнения, с помощью которой непосредственно воплощаются композиционная идея при использовании изобразительных средств и приемов творческого замысла; не знает технологии материалов изобразительного искусства.

1 балл ставится, если отсутствуют знания по технике и технологии материалов изобразительного искусства.

0 баллов ставится, если работа не выполнена.

4. Творческое решение.

5 баллов ставится, если работа поступающего полностью соответствует заданной теме, отличается художественной выразительностью, отсутствуют грубые исправления, неаккуратность, работа отличается свежестью и оригинальным авторским подходом к работе.

4 балла ставится, если работа поступающего соответствует заданной теме, имеются элементы художественной выразительности, отсутствуют грубые исправления, но присутствуют незначительные исправления, преобладают черты ученичества над творческим подходом автора работы.

3 балла ставится, если работа поступающего в большей степени соответствует заданной теме, но практически отсутствуют элементы художественной выразительности, присутствуют грубые исправления, преобладают черты ученичества над творческим подходом автора работы.

2 балла ставится, если работа не соответствует заданной теме, не имеет художественной выразительности, отсутствие творческого подхода, присутствуют грубые исправления.

1 балл ставится, если в работе отсутствует творческая составляющая.

0 баллов ставится, если работа не выполнена.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования (программам магистратуры) в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» составляет 51 балл.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. История ДПИ, художественные промыслы и ремесла народов России (этническое искусство):

1.1 Виды классификации декоративно-прикладного искусства.

Принципы классификации декоративно-прикладного искусства:

- по функциональному признаку или утилитарному назначению; кухонная утварь, посуда, ювелирные изделия, орудия труда, оружие, мебель, игрушки;
- по материалу изготовления: дерево, керамика, металл, стекло, текстиль, кость и др.);

- по технике исполнения декоративных изделий: резьба, роспись, лоскутное шитье, ковка, чеканка, литье, лепка, кружевоплетение, ковроткачество, плетение, вышивка и др.);

1.2. Народное искусство России как неотъемлемая часть культуры русского народа.

Категории народного искусства: традиции, коллективность, канон, новизна, современность. Понятие «народный мастер», «народные художественные промыслы». Причины и условия их возникновения. Четыре формы развития современного народного искусства России. Роль музеев в сохранении народного искусства, назначение и специфика музейных экспозиций. Художественно-педагогический музей игрушки г. Сергиев Посад.

1.3. История русского народного искусства.

Истоки русского народного творчества. Традиции древнерусского прикладного искусства в отечественном народном искусстве. Образы и темы народного искусства, их связь с древнейшими символами, верованиями. Орнамент как основа декоративного украшения. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России (Гжель, Жостово, Городец, Хохлома, Палех, Федоскино и др.).

Тема 2. Технология изготовления изделий ДПИ (дерево, керамика, текстиль и металл).

2.1. Технология изготовления изделий из дерева.

Промыслы по обработке дерева. Возникновение промысла, производство и классификация изделий.

Классификация изделий:

- по назначению: утилитарные, декоративные, сувениры. По способу изготовления: столярные, токарные, комбинированные, вырезные;
- по художественному оформлению: изделия с резьбой, с росписью, с выжиганием, с инкрустацией;

Классификация изделий по промыслам: абрамцево-кудринские, богородские, загорские, хохломские, полхов - майданские, городецкие, владимирские, дагестанские и т.д.

Характерные особенности каждого промысла: материалы, технология изготовления изделий, декор. Современные материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве.

2.2. Технология изготовления керамических изделий

Возникновение промыслов по керамике.

Технология производства и классификация изделий:

- по назначению - утилитарные, письменные принадлежности, предметы для курения, декоративные украшения, сувениры.

Характерные особенности изделий народных промыслов: гжельские, скопинские, дымковские, меленковские, балхарские, филимоновские, свердловские, конаковские, ленинградские, дмитровские, плешковские, чернышенские. Характеристика каждого промысла. Классификация по структуре и составу черепка, по характеру отделки.

Современные материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве.

2.3. Технология изготовления текстильных изделий.

Вышивка и кружево. Узорное ткачество. Ковроделие. Изделия с художественной росписью тканей. Орнамент русской вышивки и его корни. Особое разнообразие - русской народной вышивки Севера, Центра и Юга России. Золотное шитье и золотное кружево (Калязин, Балахна, Торжок).

Кружева по предварительным рисункам - сколкам. Своеобразие центров кружевоплетения: Вологда, Елец, Балахна, Рязань, Мценск и др.

Ткачество русского Севера, Центральной и Южной России, Поволжья.

Искусство набойки Павловского Посада. Трапезка орнамента.

Появление ковровых промыслов в Орловской, Воронежской, Курской, Саратовской губерниях, в Сибири. Ковры Дагестана. Современные материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве.

2.4. Технология изготовления изделий из металла.

Возникновение промыслов, производство и классификация изделий:

- по назначению: предметы утилитарного назначения, предметы туалета, бытовые предметы, письменные принадлежности, принадлежности для курения, предметы декоративного характера, сувениры;
- по виду металла и сплава: изделия из серебра, алюминия, меди, нержавеющей стали, мельхиора, томпака, латуни, бронзы, чугуна;
- по способу изготовления и отделки.
- по предприятиям-изготовителям: красносельские, мастерские, казаковские, ленинградские, великоустюжские и т.д.

Характеристика каждого промысла. Современные материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве.

2.5. Технология изготовления изделий из камня, кости и рога.

Возникновение промыслов, производство и классификация изделий. Строение и свойства материалов. Область применения. Инструменты, оборудование. Станочная обработка. Механические методы отделки поверхности. Ручная обработка. Камни в ювелирном искусстве. Современные материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве.

2.6. Технология изготовления изделий из кожи.

Возникновение промыслов, производство и классификация изделий. Выделка кожи. Кожи, применяемые для художественной обработки.

Общие требования к материалам для художественных изделий. Выбор материалов для художественных изделий из кожи. Технология художественной обработки кожи.

Инструменты, материалы, приспособления. Современные материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве.

2.7. Технология изготовления изделий с кистевой росписью

Возникновение промыслов, производство и классификация изделий.

Характерные особенности каждого промысла: материалы, технология изготовления изделий, декор: хохломская роспись, городецкая роспись, урало-сибирская роспись, русские художественные лаки (Федоскино, Палех,

Жостово). Современные материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве.

Содержание 2 раздела «Практика декоративно-прикладного искусства»:

Выполнить композицию орнамента в заданном формате и выполнить ее в выбранном художественном материале.

Задачи: необходимо показать умения грамотно составлять композицию орнамента, знать основы цветоведения, вести работу по выполнению композиции орнамента в конкретном художественном материале. Графический орнамент должен решаться с учетом тоновых отношений. Главное в практической работе – это составление композиции орнамента в предложенном формате, знание основ цветоведения и владение художественными материалами и инструментами.

Материалы: бумага, формат А3, бумага для черновых набросков произвольного формата; живописные материалы на выбор: акварель (гуашь, темпера, акрил и др.), графические материалы на выбор: графитный карандаш, гелиевая ручка.

Композиционный эскиз орнамента может быть выполнен в любой технике живописи или графики, в том числе в смешанной технике. Материалы для вступительных испытаний поступающий приобретает самостоятельно.

Примерные задания для составления орнаментальной композиции:

1. Составить растительный орнамент в полосе.
2. Составить геометрический орнамент в полосе.
3. Составить растительный орнамент в круге.
4. Составить растительный орнамент в квадрате.
5. Составить растительный орнамент в треугольнике.
6. Составить геометрический орнамент в квадрате.
7. Составить геометрический орнамент в прямоугольнике.
8. Составить геометрический орнамент в круге.

Литература

а) основная литература:

1. Орлов, И. И. Художественная обработка материалов. Мозаика и резьба по дереву : учебное пособие / И. И. Орлов, А. И. Машакин, Н. Н. Ганцева. — Липецк : Липецкий ГТУ, 2020. — 109 с. — ISBN 978-5-00175-042-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/204923>
2. Камнева, С. Ю. Исполнительское мастерство и совершенствование мастерства по художественной вышивке : учебник / С. Ю. Камнева. — Санкт-Петербург : ВШНИ, 2022. — 148 с. — ISBN 978-5-907569-17-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/506557>
3. Дубровин, А. А. Декоративно-прикладное искусство и традиционные промыслы : учебное пособие / А. А. Дубровин, Н. К. Соловьев. — Москва : РГХПУ им. Строганова, 2014. — 129 с. — ISBN 978-5-87627-076-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/73830>
4. Волкодаева, И. Б. Монументаль-декоративные виды искусств в дизайне средовых объектов. Пластические виды искусств : монография / И. Б. Волкодаева. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2021. — 161 с. — ISBN 978-5-00181-063-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/221573>
5. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента М.: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2010г.

б) дополнительная литература:

1. Беляева С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник. - 2-е изд. стер. М.: Издательский центр «Академия», 2011г.
2. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: Учеб. пособие для студ. вузов / Р. А. Гильман. - М.: Владос, 2004. - 160с.: 32л. ил., ил. - Библиогр.: с.156. - ISBN 5-691-00726-2 : 56-10.
3. Горожанина С.В., Куценко Е.В. Народные художественные промыслы Подмосковья. - М.: Мелихово. 2006г.
4. Соколова М. С. Художественная роспись по дереву. Технология народных художественных промыслов: Учебное пособие для студ. Вузов / М.С.Соколова. - М.: Владос, 2002. -303с.: 16с.ил.: ил.- ISBN 5-691-00556-1
5. Хворостов А. С. Художественные работы по дереву. Макетирование и резное дело: учеб.-метод. пособие / Хворостов, Анатолий Семенович, Д. А. Хворостов. - М.: Владос, 2002. - 300с.: ил. - ISBN 5-691-00585-5
6. Иттен И. Искусство формы. - М.: Издатель Д.Аронов 2006
7. Иттен И. Искусство цвета. - М.: Издатель Д.Аронов, 2006.