

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева»

УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
27.10.2023 г. (протокол № 3)

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

44.04.01 – Педагогическое образование
профиль «Изобразительное искусство»

Магистерская программа
**Изобразительное искусство и дизайн в системе непрерывного
художественного образования**

Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Чебоксары
2023

Пояснительная записка

Поступающий в магистратуру по направлению 44.04.01 – Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство» магистерская программа «Изобразительное искусство и дизайн в системе непрерывного художественного образования» сдает вступительный экзамен по теории и истории изобразительного искусства.

Программа вступительного экзамена составлена на основе требований последнего поколения государственного образовательного стандарта к уровню подготовки бакалавра по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); включает основные разделы по истории изобразительного искусства, теории рисунка, живописи, ДПИ, композиции и методики преподавания изобразительного искусства, необходимые для последующего освоения дисциплин магистерской программы» «Изобразительное искусство и дизайн в системе непрерывного художественного образования».

Вступительные испытания проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в магистратуре по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Дизайн».

В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные требования, предъявляемые к бакалаврам по направлениям подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:

- знание теоретических основ дисциплин по соответствующему направлению;
- владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;
- владение культурой мышления;
- умение ставить цель и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций.

Содержание экзамена сформировано на дидактической базе дисциплин общепрофессионального и специального циклов изучения изобразительного искусства. Состав вопросов вступительного экзамена ориентирован на выявление теоретических знаний поступающих в области искусствоведческих знаний и практических умений в изобразительном искусстве.

1. Процедура проведения вступительного испытания

Для проведения экзамена формируется экзаменационная комиссия, ее состав доводится до сведения поступающих. Составляется расписание, в

котором отражены сроки проведения экзаменов, собеседования и консультаций.

Перед началом экзамена поступающие в индивидуальном порядке выбирают билет, сообщают его номер секретарю экзаменационной комиссии.

Для подготовки к устному ответу поступающий получает экзаменационный лист, на котором должен изложить ответы на вопросы экзаменационного билета, и заверить экзаменационный лист своей подписью. Подготовка к устному ответу каждого поступающего не должна превышать 40 минут. На устный ответ каждого поступающего отводится по 10 минут.

Ответы оцениваются предметной комиссией раздельно, по 100-балльной шкале, в соответствии с указанными ниже критериями оценивания. Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется на основании выведения среднего арифметического балла, из набранных абитуриентом по каждому из двух вопросов. По завершении ответов всех поступающих, на основании коллегиального решения экзаменационная комиссия выставляет оценку и оглашает её.

Неудовлетворительная оценка по одному из вопросов (ниже 60 баллов) автоматически ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен в целом.

Требования к ответу на экзаменационный билет

- Ответ должен быть теоретически обоснованным, логически аргументированным.
- В ответе должны быть использованы знания из дисциплин профессионального цикла, включенных в направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Дизайн»

2. Программа вступительного испытания

2.1. Программа вступительного испытания по истории изобразительного искусства

История зарубежного и отечественного изобразительного искусства от первобытного до жанрово-стилевого разнообразия произведений современности.

Раздел «История зарубежного, русского и советского изобразительного искусства»

Происхождение искусства. Искусство в первобытном обществе. Искусство Древнего Египта. Особенности развития и его место среди культур народов Древнего Востока. Гуманистические основы культуры и искусства Древней Греции. Основные этапы развития греческого искусства. Развитие архитектуры и скульптуры в Древнем Риме. Средневековые как новая ступень в художественном развитии человечества. Роль церкви в феодальном обществе. Искусство Византии. Архитектура. Живопись.

Книжная миниатюра. Романское искусство. Готическое искусство. Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения. Основные направления западноевропейского изоискусства 17 века. Основные тенденции развития западноевропейского искусства 18 века.

Академизм, романтизм, реализм, импрессионизм и постимпрессионизм в искусстве стран Западной Европы конца 18-19 веков. Основные тенденции развития зарубежного изоискусства 20 – начала 21 веков.

Русское изобразительное искусство. Основные этапы развития. Древнерусское искусство. Его периодизация. Развитие архитектуры. Творчество древнерусских живописцев. Русское искусство петровского времени. Петербургская академия художеств и ее роль в развитии русского изоискусства. Русский классицизм в архитектуре второй половины 18-первой трети 19 века. Русская монументальная скульптура 18-первой трети 19 веков. Особенности развития русского изобразительного искусства второй половины 19 века. Пространственное построение картины от Древнего Египта до современности (от чертежно-плоскостного решения и аксонометрии до различных приемов перспективы).

«Мир искусства» и его роль в развитии отечественной художественной культуры конца 19 – начала 20 веков. Русская художественная жизнь 1907-1917 годов Общая характеристика изоискусства советского времени (1917-1991). Периодизация. Характеристика соалистического реализма – творческого метода советских художников. Советское изоискусство 1917-1920 годов. Советское изоискусство 1921-1932 годов. Советское изоискусство 1933-1941 годов. Советское изоискусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Советское изоискусство 1945-1991 годов Тенденции развития отечественного изоискусства на современном этапе (конец 20 – начало 21 веков). Общая характеристика чувашского изобразительного искусства.

Рисунок как основа изобразительного искусства. Законы линейно-воздушной перспективы и использование их в рисунке. Знание пластической анатомии в творчестве художника. Рисунок головы натурщика и передача образной характеристики. Учебные и творческие задачи в рисунке. Особенности работы над рисунком с сюжетным содержанием.

Значение костной основы в формировании пластики головы. Основные понятия о скелете. Структура. Объемно-пространственное и конструктивное построение фигуры человека. Архитектоника и пластика фигуры человека. Общие понятия о пропорциях. Половые и возрастные отличия в пропорциях тела. Пластические особенности тела при движении. Кости мозгового и лицевого черепа. Типы форм, возрастные изменения и половые отличия в пластике черепа. Особенности рисования фигуры человека с опорой на одну ногу.

Этапы развития науки о цвете. Опыты по оптике И.Ньютона. Цветовой круг Гете, Ньютона, Итена. В чем отличия? Понятие локального цвета. Влияние освещения и цветовоздушной среды на изменение предметного цвета. Виды контрастов. Влияние контрастных и сближенных цвето-

тональных отношений на решение образа и организацию композиционного пространства

Основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Ахроматические и хроматические цвета. Понятие теплохолодности. Колорит в живописи. Живописность и цельность произведения Выступающие и отступающие цвета. Закономерности передачи объемной формы и пространства в живописи. Оптическое и механическое смешение красок. Основной закон живописи. Особенности работы отношениями в этюде и картине. Основные элементы живописи: свет, цвет, объем, материальность и пространство. Метод трехслойной классической живописи старых мастеров. Технологические особенности живописи в современном искусстве. Цвет в живописи и в природе. Передача цвета в этюде с натуры. Особенности живописи в интерьере и на природе. Особенности выполнения академических и пленэрных заданий. Композиционные приемы и средства передачи статики и динамики в живописном произведении Ритмическая и метрическая основа в композиции и их отличие. Применение ритма в станковой живописи. Основные законы композиции, средства, правила, приемы и закономерности, применяемые в композиции.

Средства и приемы выделения центра композиции. Приведите примеры плоскостного, объемно-пространственного решения композиции. Целостность в композиции живописного произведения. Средства, приемы в композиции при выделении смыслового центра.

2.2. Программа вступительного испытания по теории и методики обучения изобразительному искусству»

Виды учебных занятий по изобразительному искусству, их сущность и содержание. Система принципов обучения изобразительному искусству в школе Урок как основная форма организации обучения изобразительному искусству в школе. Подготовка учителя к уроку. План-конспект урока. Кабинет изобразительного искусства, его оборудование, оформление и материально-техническая база. Внеклассная работа по изобразительному искусству в школе.

Методы обучения изобразительному искусству в школе. Проблемный метод обучения и его реализация на уроках изобразительного искусства. Особенности обучения и развития детей младшего школьного возраста изобразительному искусству.

Особенности обучения и развития детей среднего школьного возраста средствами изобразительного искусства. Особенности организации занятий изобразительного искусства в системе дополнительного образования. Метод преподавания рисования братьев Дюпюи. Идеи И.Г. Песталоцци о рисовании в школе как общеобразовательном предмете. Иоганн Вольфганг Гете о пользе рисования. Художественно-педагогическая система Жан Жака Руссо. Художественно-педагогическая система Яна Амоса Коменского.

Художественно-педагогическая система К.Ф. Юона. Художник-педагог П.П. Чистяков. Методы обучения рисованию в советской школе.

Педагогические технологии в преподавании изобразительного искусства. Дидактическая игра. Использование игровых технологий на уроках изобразительного искусства. Педагогический эксперимент в учебной деятельности учителя изоискусства, требования к педагогическому эксперименту, методика его проведения, диагностика. Формы организации коллективной деятельности на уроках изобразительного искусства. Активизация деятельности школьников на уроках изобразительного искусства. Задачи и методы. Учитель изобразительного искусства – творчески саморазвивающаяся личность. Творческие способности школьников и их развитие на уроках изобразительного искусства. Контроль знаний, умений и навыков на уроках изобразительного искусства в школе. Цели, задачи и принципы эстетического воспитания школьников. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменского в общеобразовательной школе. Принципы ее построения. Программа «Изобразительное искусство» В.С. Кузина в общеобразовательной школе. Программа «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства» Т. Я. Шпикаловой.

2.3. Программа вступительного испытания по теории и методики профессионального обучения дизайна

1. Виды дизайна. Характеристика, история возникновения
2. Смысловая модель дизайн-проектирования. Категории дизайна.
3. Понятия «аналог», «прототип». Исторический контекст аналогов и прототипов.
4. Понятия «конструкция», «форма». Целесообразность в дизайне.
5. Понятия «функция», «образ». Синcretичность этих понятий в дизайне.
6. Свойства и качества композиции: пропорциональность и масштабность.
7. Свойства и качества композиции: целостность формы, равновесие, статика и динамика.
8. Свойства и качества композиции: стиль. колорит, декор.
9. Средства композиции: пропорции, масштаб, контраст-нюанс, ритмометр.
10. Особенности процесса проектирования визуальной среды.
11. Особенности процесса проектирования предметной среды.
12. Особенности процесса проектирования предметно-пространственной среды.
13. Особенности процесса проектирования ландшафтной среды.
14. Методика дизайнерского проектирования визуальной среды.
15. Методика дизайнерского проектирования предметной среды.
16. Методика дизайнерского проектирования предметно-пространственной среды.
17. Методика дизайнерского проектирования ландшафтной среды.

3. Критерии оценок

100-балльная шкала	Критерии
85-100 баллов	Оценка «отлично» выставляется абитуриенту, обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании материала дисциплины.
65-84 баллов	Оценка «хорошо» выставляется абитуриенту, показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности
41-64 баллов	Оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриенту, обнаружившему знания основного программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, допустившему погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
40 и ниже баллов	Оценка «неудовлетворительно» выставляется абитуриенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившего принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными оценками, решаются апелляционной комиссией. Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента в день объявления результата

Литература

a) основная литература:

1. Азиева, Е. В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Азиева, Е. В. Филатова. – Омск : Омский гос. институт сервиса, 2014. – 109 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/>.
2. Андреева, Л. Н. Конструирование и моделирование одежды : учеб. пособие / Л. Н. Андреева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 185 с. : ил.
3. История искусств : учеб.пособие по направлению "Искусства и гуманитар. науки" / Г. А. Коробова и др. ; под науч. ред. Г. В. Драча, Т. С. Паниотовой. – 3-е изд., стер. – Москва :КноРус, 2014. – 676 с.

4. Кузина, Е. А. Общественные интерьеры. Проектирование кафе и ресторанов : учеб. пособие для дизайн. профиля подгот. / Е. А. Кузина. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 166 с. : ил. 3
5. Кузина, Е. А. Общественные интерьеры. Проектирование предприятий розничной торговли : учеб. пособие / Е. А. Кузина. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – 133 с. : ил. Овчинникова, Л. М. Дмитриева. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 239 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/>. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: учебник для вузов / И. А. Розенсон. – СПб.: Питер, 2007. 219 с.: ил
6. Никонова, Г. Л. История и культура Древнего Востока [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Г. Л. Никонова. – Электрон.текстовые дан. pdf. – Режим доступа: <http://biblio.chgpu.edu.ru/>.
7. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Ю.
8. Овчинникова, Л. М. Дмитриева. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 239 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/>.
9. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: учебник для вузов / И. А. Розенсон. – СПб.: Питер, 2007. 219 с.: ил
10. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе : [учеб. для студентов худ.-граф. фак. пед. ин-тов и ун-тов] / Н. Н. Ростовцев. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Москва : Альянс, 2014. – 251 с. : ил. – (Бакалавриат, магистратура, аспирантура).
11. Сокольникова, Н. М. Методика обучения изобразительному искусству : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по направлению подгот. "Пед. образование" (профиль «изобр. искусство») / Н. М. Сокольникова. – Москва : Академия, 2013. – 336 с., 16 л. ил. – (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование. Бакалавриат).
12. Усова, М. Т. История зарубежного искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Т. Усова. – Новосибирск :Новосиб. гос. техн. ун-т, 2013. – 72 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/>.

б) дополнительная литература:

1. Абрамова, М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству : 1–4 кл. / М. А. Абрамова. – Москва : ВЛАДОС, 2002. – 122 с. : ил. – (Библиотека учителя начальной школы).
2. Борзова, Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках [Электронный ресурс] / Е. П. Борзова, А. В. Никонов. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбКО, 2013. – 216 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/>. Верман, К. История искусства всех времен и народов. Т. 1 : Искусство первобытных племен, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних веков до XIX столетия / К. Верман ; пер. с нем. под ред. А. И. Сомова. – Москва : АСТ, 2001. – 942 с. : ил.

3. Васютина, Н. С. Чувашская художественная культура на уроках изобразительного искусства в школе : пособие для учителя / Н. С. Васютина. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ин-т, 1997. – 80 с. : ил.
4. Горяева, Н. А. Методическое пособие к учебнику "Декоративно-прикладное искусство в жизни человека" : 5 кл. / Н. А. Горяева ; под ред. Неменского Б. М. – Москва : Просвещение, 2003. – 109 с. : ил.
5. Гуров, Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека : метод. Пособие : 7–8 кл. / Г. Е. Гуров, А. С. Питерских ; под ред. Б. М. Неменского. – Москва : Просвещение, 2008. – 111 с. : ил. – (Школа Неменского).
6. Изобразительное искусство : предмет. неделя в школе : [беседы, викторины, олимпиады, конкурсы, необычные уроки] / сост. О. В. Свиридова. – Волгоград : Учитель, 2007. – 185 с. : ил. – (Предметные недели в школе).
7. Изобразительное искусство и художественный труд : кн. для учителя : 5–8 кл. / [Н. Н. Фомина и др.]. – Москва : Просвещение : Учеб. лит., 1995. – 272 с.
8. Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников : описание опыта, конспекты уроков : 1–6 кл. / авт.-сост. С. А. Казначеева, С. А. Бондарева. – Волгоград : Учитель, 2009. – 143 с. : ил. – (Творческая мастерская учителя).
9. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство : [учеб.для вузов] / Т.В. Ильина. - М. : Высшая школа, 2000.
10. Колякина, В. И. Методика организации уроков коллективного творчества : планы и сценарии уроков изобразит. искусства / В. И. Колякина. – Москва : Владос, 2002. – 173 с., 8 л. ил. : ил. – (Библиотека учителя изобразительной деятельности).
11. Попова, Н. С. История искусств [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. С. Попова, Е. Н. Черняева. – Кемерово :Кемеров. гос. ин-т культуры, 2014. – 143 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>.
12. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства : учеб.для студентов учреждений высш. проф. образования по направлению подгот. 050100 – Пед. образование (профиль "Изобр. искусство") : в 2 т. Т. 1 / Н. М. Сокольникова. – 4-е изд., испр. – Москва : Академия, 2011. – 297 с., 8 л. ил. : ил.

Рецензент:

доктор педагогических наук, профессор

Медведева И. А.

Автор:

доктор педагогических наук, профессор

Смирнова Н. Б.

Согласовано:

Зав. кафедрой изобразительного искусства

Смирнова Н. Б.

и дизайна