

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им.
М.Акумлы»

Художественно-графический факультет

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Основы изобразительной грамоты
(теоретические основы изобразительного искусства с методикой обучения;
история культуры и искусства)

для направления 44.04.04. МПО «Профессиональное обучение»
по профессионально-образовательному профилю «Пластические искусства и
дизайн»

Научный руководитель:
д.п.н., проф. Э.Э.Пурик, к.п.н., доц.Е.В.Плотникова

квалификация (степень) МАГИСТР

ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ: виды и жанры изобразительного искусства, художественные стили и направления, первобытное искусство, искусство Древнего мира, средневековое искусство, Возрождение, барокко, рококо, классицизм, романтизм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, модернизм, авангардизм; перспектива – линейная (фронтальная и угловая) и воздушная; композиция, равновесие, ритм, статика, динамика;

основы цветоведения, колорит, цветовая гамма.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа экзамена «Основам изобразительной грамоты» предназначена для абитуриентов-магистрантов для направления 44.04.04. МПО «Профессиональное обучение» по профессионально-образовательному профилю «Пластические искусства и дизайн». Экзамен включает теоретические вопросы учебных дисциплин художественного профиля - «Рисунок», «Композиция», «Живопись», «История искусства».

Цель экзамена: определение уровня знаний по основам изобразительной грамоты: теоретических основ – правил, приемов и средств композиции; основ рисунка – линейной и воздушной перспективы; истории искусства – основных исторических этапов его развития, художественных стилей и направлений.

Задачами экзамена является выявление знаний:

- в области изобразительного искусства, знание основных видов и жанров искусства, основных понятий, категорий и терминов;
- в области истории искусства, основных исторических эпох, стилей и направлений в изобразительном искусстве, основных национальных школ;
- в области теории перспективы (линия горизонта, точка схода, угловая, линейная, воздушная перспектива);
- в области линейной перспективы (изображение простых геометрических тел – куб, цилиндр, призма - во фронтальной и угловой перспективе);
- основных правил, приемов и средств композиции, их использование в работе над натюрмортом, пейзажем, портретом.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ

Абитуриент должен:

иметь представление: об основных периодах развития искусства; о композиционных законах; о принципах линейно-конструктивного и тонального рисунка; о теоретических основах живописи;

знать: теоретические основы изобразительной грамоты; законы перспективы, законы, правила, приемы и средства композиции; теоретические основы линейной и воздушной перспективы; методику обучения изобразительному искусству;

уметь: выполнять линейно-конструктивный и тоновой рисунок простых геометрических тел во фронтальной и угловой перспективе;

владеть: навыками анализа художественного произведения; навыками анализа работ по рисунку и живописи.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Изобразительное искусство: исторические этапы развития; специфические особенности видов и жанров изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство).

Первобытное искусство. Искусство Древнего Египта. Формирование канонов в искусстве. Искусство античности. Искусство Древней Греции. Архаическая архитектура. Типы культовых построек, их планировка. Искусство классического периода. Акрополь. Архитектурные памятники классики. Изобразительные приёмы в скульптуре. Искусство периода эллинизма.

Условия формирования искусства Древнего Рима. Монументальная живопись: сюжеты и стилистические особенности. Архитектура Древнего Рима. Скульптурный портрет.

Раннехристианское искусство: символика и стилистические особенности. Искусство Византии.

Западноевропейское искусство эпохи Средневековья. Романское искусство и архитектура. Готическое искусство.

Искусство раннего Возрождения в Италии. Мастера искусства Высокого Возрождения. Западноевропейское барокко, особенности сложение стиля. Скульптура эпохи барокко.

Искусство Франции 18 века.

Импрессионизм, постимпрессионизм в искусстве Франции.

Модернизм и авангардизм в искусстве.

Древнерусское искусство. Искусство Петровского времени. Закономерности развития русского искусства 19 столетия – романтизм, классицизм, критический реализм, передвижничество. Жанровая живопись передвижников.

Основные направления искусства советского периода.

Задачи художественных дисциплин: рисунок, живопись, композиция. Виды рисунка, живописи, композиции. Задачи натурального рисования и рисования по памяти, представлению и по воображению.

Композиционная организация листа. Принципы и методы компоновки элементов изображения на листе. Законы и правила композиции. Приемы композиции: ритм-метр, контраст-нюанс, симметрия-асимметрия.

Явления линейной и воздушной перспективы (линия горизонта, точки схода, картинная плоскость и др.). Материалы и инструменты для рисунка и живописи. Теория рисунка. Светотень, светотеневые градации моделирования объема. Пропорции, масштаб, конструкция. Линейная

перспектива: точки схода, линия горизонта, точка зрения, угол зрения. Фронтальная и угловая перспектива. Явления воздушной перспективы. Изобразительные средства: точка, линия, штрих, пятно. Освоение способов передачи формы, пространства (воздушной перспективы) в линейно-конструктивном рисунке. Тональные отношения в изображении. Система освещения и светотеневые градации при моделировании объема формы. Виды освещения в натурной постановке и его особенности. Предметный и обусловленный тон. Технические приемы работы карандашом. Способы графического решения в учебном рисунке: силуэтное, линейное, тоновое. Варианты передачи световоздушной среды, приемы работы (линия, штрих). Виды штриховки.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ:

1. Айзенбарт Б. Полный курс акварели. – М., 1999.
2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. - М., 1999.
3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. - М., 2002.
4. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства. – М., 2001.
5. Иттен И. Искусство цвета. – М., 2001.
6. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М., 2000.
7. Ломоносова М.Г. Графика и живопись. – М., 2002.
8. Масленников А.И. Основы живописи. – Уфа, 2003.
9. Паранюшкин Р.В. Композиция. – Ростов-на-Дону, 2001.
10. Полный курс живописи и рисунка, живопись акварелью, маркерами, красками. – Барселона, 2000.
11. Тихонов С.В. Рисунок. – М., 2001.
12. Чиварди Джованни. Техника рисунка: инструменты, материалы, методы, практические советы. – М., 2002.
13. Яшухин А.П., Ломов С.П. Живопись: учебник. - М., 1999.
14. Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X – начала XX века. - М., 1989.
15. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. - М., 2000.
16. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. - Спб., 1994.
17. Орлова М. Лекции по истории русской музыки. - М., 1977.
18. Родина Т.Н. История искусств. - М., 1999.
19. Сабарьянов Д.В. История русского искусства (конца XIX – начала XX века). - М., 1993.
20. Батракова С. Искусство и утопия: Из истории западной живописи и архитектуры XX в. - М., 1990.
21. Янсон Х.В. Основы истории искусств. - Спб., 1996.
22. История искусств (сост. А.А. Воротников и др.). Минск, „Литература”, 1997.

23. XX век. В мастерской художника. М., Издательство ООО «Пакет-Пресс», 2003
24. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси.- М.,1993.
25. Гнедич П.П. Всемирная история искусств.-М.,2000.
26. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств.-М.,1989.
27. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего Мира.-М.,1986.
28. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура.-М.,1998.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

1. Беда Г.В. Живопись. В помощь начинающим и самодеятельным художникам. - М., 1971.
2. Виннер А.В. Материалы живописи. - М., 1954.
3. Иванов А.А. Рисунок и акварель. Альбом. - Л., 1976.
4. Кальнинг А.К. Акварельная живопись. Краткое руководство. - М., 1968.
5. Киплик Д.И. Техника живописи. - М., Л., 1950.
6. Костерин Н.П. Учебное рисование. - М., 1980.
7. Лепикаш В.А. Живопись акварелью. - М., 1961.
8. Материалы и техника рисунка /под ред. В.А. Королева. - М., 1987.
9. Медведев Л.Г. Графический художественный образ и его выражение в академическом рисунке. - М., 1986.
10. Михайлов А.М. Искусство акварели. - М., 1995.
11. Одноралов Н.В. Материалы, инструменты, оборудование в изобразительном искусстве. - М., 1988.
12. Паррамон Х.М., Фрескет Г. Как писать акварелью. - Спб., 1995.
13. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом: Учеб. Пособие. - М., 1982.
14. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. - М., 1959.
15. Рисунок в высшей художественной школе /А.М. Соловьев и др. - М., 1957.
16. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Курс лекций. - М., 1973.
17. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. - М., 1984.
18. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Акварель. - М., 1976.
19. Столяров И.М. Акварель. - М., 1980.
20. Стор И.Н. Этюд натюрморта. Акварель. - М., 1982.
21. Шорохов Е.В. Композиция. - М., 1986.
22. Яшухин А.П. Живопись. - М., 1985.

5. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ЭКЗМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Искусство Древнего Египта. Роль канона в древнеегипетском искусстве.
2. Общая характеристика искусства Древней Греции.
3. Определение ордерной системы. Ее роль в понимании эстетических ценностей античной культуры.
4. Собор как главный эстетический канон периода средневековья.
5. Живопись в Средневековой Европе (на примере Византии).
6. Древнерусская живопись XII - XVI веков.
7. Общая характеристика искусства эпохи Возрождения.
8. Академическая школа в России, нормы и правила.
9. Импрессионизм, его главные представители (Э.Мане, К.Писарро, К.Моне, О.Ренуар).
10. Товарищество передвижных художественных выставок и его роль в развитии русского искусства второй половины XIX.
11. Особенности русской исторической живописи 70-80 гг. XIX века. (И.Репин, В. Суриков и др.)
12. Искусство российского авангарда (1910 – 1920 гг.)
13. Определение социалистического реализма, основные принципы, влияние на российское искусство. (А.Герасимов, И. Бродский, С. Герасимов, Б. Иогансон и т.д.).
14. Основные направления зарубежного искусства 1 пол. XX века (А. Матисс, П. Пикассо, П. Мондриан, П. Клее, С. Дали).
15. Методы обучения художников в эпоху Возрождения. Теоретические труды художников эпохи Возрождения (Ченнино Ченнини, Леон Батиста Альберти, Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер).
16. Бытовой жанр в русском искусстве XIX века. (П.Федотов, В. Перов, И. Прянишников, В. Маковский, И. Ярошенко, И. Репин, А. Архипов, А. Рябушкин).
17. Портрет в отечественной живописи XVIII-XIX веков. Примеры, специфические черты (И. Никитин, А. Матвеев, А. Антропов, Д. Левицкий, Ф. Рокотов, В. Боровиковский и др.)
18. Методическая последовательность работы над рисунком головы.
19. Рефлексная взаимосвязь. Роль рефлексов в живописи.
20. Материалы и техники рисунка в передаче фактуры предметов.
21. Характеристика цветового контраста, виды контрастов. Роль контраста в живописи.
22. Воздушная перспектива как физическое явление. Передача ее в графическом изображении.
23. Методика обучения основам цветоведения.
24. Роль цвета в передаче настроения в живописи. Развитие чувства цвета у учащихся на занятиях по живописи.
25. Композиция в учебном рисунке фигуры человека. Методы обучения компоновке фигуры.
26. Закономерности цветового круга и их применение в живописи.

- 27.Методическая последовательность работы над рисунком фигуры человека.
- 28.Методика обучения работе над натюрмортом в рисунке.
29. Методика обучения работе над натюрмортом в живописи.
- 30.Методическая последовательность линейно-конструктивного построения фигуры человека.
- 31.Передача в живописи тоновых и цветовых отношений натуры, воспринимаемой в различных условиях освещения.
- 32.Изобразительно-выразительные возможности различных графических материалов. Методы обучения работе с различными художественными материалами.
- 33.Роль освещения для выявления объемной формы и пространственного положения фигуры в рисунке.
- 34.Колорит и цветовая гамма живописи. Понятие цветовой гармонии в живописи.
- 35.Методическая последовательность рисунка фигуры человека.
- 36.Цели и задачи учебного академического рисунка.
- 37.Основные сведения о законах линейной и воздушной перспективы и их применение в рисунке.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

При ответе по экзаменационным билетам **оценка «отлично»** ставится, если студент продемонстрировал уверенное знание теории по вопросам билета, сумел проиллюстрировать свой ответ схемами, примерами из области искусства или педагогической практики, владеет специальной терминологией и умеет давать определения основным понятиям и терминам. **Оценка «хорошо»** ставится в том случае, если при ответе на вопросы билета студент в состоянии иллюстрировать свой ответ примерами из практики, допускает небольшие неточности, выполненные им схемы и изображения недостаточно корректны, но не имеют существенных ошибок, в целом владеет специальной терминологией и умеет формулировать определения. **Оценка «удовлетворительно»** ставится, если студент правильно раскрыл большую часть теории по вопросам билета, но путается в терминологии, в графических изображениях имеются ошибки, на дополнительные вопросы отвечает с трудом, не может привести примеры из практики, истории искусства. **Оценка «неудовлетворительно»** ставится, если студент не знает ответов на вопросы билета, а графические изображения выполняются с грубыми ошибками.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении дисциплины “Основы теории изобразительного искусства”, включающей теоретические вопросы рисунка, цветоведения, технологии

материалов и методику поэтапного выполнения работ с натуры. Практические занятия закрепляют теоретические знания студентов в экспериментальной аудиторной работе с графитным карандашом и акварелью в процессе натурального рисования.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении дисциплины “Основы изобразительной грамоты”, включающей теоретические вопросы истории искусства, рисунка, живописи, композиции с методикой обучения основное внимание уделяется тому, как абитуриент ориентируется в основных понятиях, терминах, насколько глубоко понимает теоретические аспекты изобразительной грамоты и методику обучения дисциплинам художественного цикла.

При подготовке к экзамену абитуриенты должны изучить основные периоды в развитии изобразительного искусства, ведущих представителей основных направлений и стилей.

Подготовка к экзамену предполагает изучение теоретических основ изобразительной грамоты – рисунка, живописи, композиции для понимания пластических законов искусства. Анализ учебных работ, произведений искусства является одним из основных этапов такой подготовки.