

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)**

ПРОГРАММА

профессионального аттестационного экзамена по направлению подготовки

44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Магистерская программа: «Изобразительное искусство»

(уровень профессионального образования *«магистратура»*)

Луганск – 2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Магистерская программа предусматривает научно-исследовательскую и художественно-творческую подготовку.

Содержание магистерской программы обеспечит магистрантам фундаментальные знания в избранном направлении науки и педагогической деятельности за счет целостного восприятия научной картины мира, гарантирующих профессиональную мобильность в развивающемся информационном пространстве, а также подготовку специалистов с высоким уровнем информационной культуры, культуры профессионального общения, готовых к повышению уровня своего образования в аспирантуре. Наряду с этим, магистры сформируют умения оперирования научной информацией, самостоятельно работать с различными ее источниками, свободно ориентироваться в информационных технологиях для творческого решения комплексных профессиональных задач.

Цель вступительного испытания - вступительный экзамен проводится с целью проверки знаний абитуриента в области истории искусства, а также навыков художественно-творческой или художественно-педагогической работы, составляющих базу профессиональной деятельности будущего магистра.

Поступающий должен обладать систематизированными знаниями в области теории и истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, знать особенности видов и жанров искусства, иметь представление об историческом пути их развития и стилевого изменения.

Поступающий на магистерские программы художественно-творческой направленности должен иметь прочные навыки художественно-творческой деятельности в избранном виде искусства, уверенно владеть материалами и технологиями данного вида творчества.

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме тестовых вопросов, которое направлено на выявление уровня компетентности абитуриентов в сфере основной деятельности по специальности и уже ранее полученного образования, а также в области предполагаемого научно - педагогического исследования. В число тестовых заданий также включены вопросы по работе с терминами: понятие, сущность которого надо обозначить или дать буквальный перевод с латинского, греческого, славянского языков.

Вопросы для экзамена предусматривают выявление компетенции абитуриента в достаточно широкой области проблем изобразительного искусства, что позволяет оценить его общие знания из области керамологии и теории и истории искусства.

Задачи:

- проверить уровень знаний и художественно - творческого потенциала абитуриента;
- определить склонности к научно-исследовательской или художественно-творческой деятельности;

- определить область научных или художественно -творческих интересов.

Кандидат для поступления в магистратуру должен знать:

- классические произведения искусства, характерные той или иной эпохе;
- основные школы, стили и направления в искусстве;
- основные художественные течения, тенденции истории искусства;
- имена наиболее значимых художников и их творчество;
- методы искусствоведческого анализа произведений искусства;

**ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ПРОФИЛЬНОМУ АТТЕСТАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ**

Дисциплина «История искусств»

1. Искусство Древнего Египта: связь изобразительного искусства с заупокойным и солнечным культами.
2. Стил ь модерн в декоративно-прикладном искусстве конца XIX- XXвв.
3. Искусство Древней Греции. Великие мастера греческой классики: Фидий, Поликлет, Мирон.
4. Стил ь классицизм в декоративно-прикладном искусстве Европы XVII- XIX веков.
5. Искусство средневековой Европы: романский и готический стили.
6. Стил ь барокко в декоративно-прикладном искусстве Европы XVIIвека.
7. Искусство эпохи Возрождения в Италии: мастера Высокого Возрождения.
8. Декоративно-прикладное искусство. Функции и эстетические особенности.
9. Орнамент. Классификация и основные виды.
10. Стил ь барокко в искусстве XVIIвека: Бернини, Рубенс.
- 11.Керамика. Исторические типы керамики и способы художественной обработки.
- 12.Стил ь классицизм в искусстве XVIIв.: абсолютизм и рационализм Версаля Пуссен.
- 13.Фарфор. Технические особенности и способы художественной обработки.
- 14.Золотой век живописи: Рембрандт, Вермер, Веласкес.
- 15.Искусство эпохи Просвещения. Галантные празднества и сатира: Ватто и Хогарт.
- 16.Романтизм в искусстве Западной Европы XIXв.: Жерико, Делакруа, Фридрих.
17. Реализм в искусстве Западной Европы XIXв.: Милле, Домье, Мане.
18. Импрессионизм в живописи: Моне, Ренуар.
19. Символизм в искусстве Западной Европы конца XIX- начала XXвеков.
20. Авангард в искусстве XXвека. Общая характеристика. Пикассо, Матисс, Кандинский, Дали.
21. Искусство Древней Руси: основные художественные центры,

- памятники архитектуры и иконописи.
22. Художественная обработка керамики.
 23. Искусство России XVIIIвека: петровское и аннинское барокко, екатерининский классицизм.
 24. Искусство России XIXвека: великие русские живописцы К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.А. Серов.
 25. Искусство России XXвека: символизм, авангард, соцреализм.
 26. Декоративно-прикладное искусство Древнего Востока.
 27. Русские народные художественные промыслы.
 28. Декоративно-прикладное искусство западноевропейского средневековья.
 29. Декоративно-прикладное искусство стран Ближнего и Среднего Востока в средние века.
 30. Постмодерн в искусстве XXвека. Общая характеристика.

Вопросы по специальным дисциплинам.

Рисунок

1. Рисунок как основа изобразительного искусства.
2. Основные теоретические положения реалистического искусства
3. Цели и задачи академического курса рисунка на художественно-графическом факультете.
4. Основные сведения о законах линейной и воздушной перспективы, их применение в рисунке.
5. Роль освещения в выявлении объемной формы и пространственного положения предметов в рисунке. Закономерности светотени.
6. Понятие о тоне, тональном масштабе, светотеневых отношениях.
7. Принципы выполнения рисунка интерьера.
8. Использование закономерностей перспективы для правильной трактовки пространства.
9. Роль набросков в художественном образовании в целом и в подготовке художника - педагога в частности.
10. Первоначальные сведения об анатомическом строении человека, животных и птиц.
11. Передача индивидуальных особенностей, характера и психологического состояния человека в композиционном портретном рисунке.
12. Учебные и творческие задачи в курсе рисунка, их взаимосвязь
13. Основные сведения о наиболее распространенных материалах и техниках рисунка.
14. Педагогический рисунок
15. Особенности работы над тематическими сюжетными рисунками

Живопись

1. Живопись как понятие, задачи реалистической живописи.

2. Природа цвета. Спектр.
3. Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок.
4. Ахроматические и хроматические цвета; основные и дополнительные цвета; теплые и холодные цвета и их применение в живописи.
5. Цветовая гамма. Колорит как важнейшее средство образного выражения в живописи.
6. Закономерности воздушной перспективы.
7. Техника акварельной живописи.
8. Техника темперной живописи.
9. Особенности решения учебных задач в работе над живописным натюрмортом, портретом и фигурой.
10. Живопись портрета и вопросы композиции.
11. Особенности работы над учебным заданием в помещении и на пленэре.
12. Понятие камертона в живописи и его значение в работе над учебным планом.
13. Творческий подход к живописному портрету.
14. Общность принципиальных установок реалистического изображения и различные технические возможности при работе маслом, гуашью, темперой, акварелью.

Композиция

1. Композиция как учебный предмет.
2. Предмет, цели, задачи, и содержание учебного курса композиции.
3. Основные этапы развития теории композиции и методов ее преподавания.
4. Основные законы композиции.
5. Правила и средства композиции.
6. Пространство и время как композиционные факторы.
7. Композиция тематической картины, пейзажа, натюрморта.
8. Однофигурная композиция.
9. Книга и книжная графика.
10. Монументально-декоративное искусство.
11. Скульптура и пластическая анатомия как вид изобразительного искусства.
12. Предмет, цели, задачи и содержание учебного курса скульптуры и пластической анатомии.
13. Общие сведения о скульптуре, лепке.
14. История развития скульптуры как вида изобразительного искусства.
15. Пластическая анатомия как наука.
16. Орнаментальные композиции; их виды и особенности.
17. Построение орнаментов в полосе, в замкнутой форме и сетке.
20. Правила, приемы и средства оформления интерьера.

Вопросы по теории и методике обучения изобразительному искусству

1. Предмет методики преподавания изобразительного искусства.
2. История, состояние и тенденции развития методики преподавания изобразительного искусства (изыскания и достижения зарубежные и отечественные).
3. Цели и задачи преподавания изобразительного искусства в школе, лицее, колледже, училище, вузе.
4. Основные дидактические положения методики преподавания изобразительного искусства.
5. Учитель как организатор и руководитель учебного процесса. Планирование учебной работы.
6. Формы контроля знаний, умений и навыков, обучающихся изобразительному искусству. Критерии оценки знаний, умений и навыков.
7. Специальные методы исследования общих и частных проблем обучения. Категориально-понятийный аппарат художественно-изобразительных дисциплин.
8. Методика организации аудиторной и самостоятельной работы: пути, средства и приемы ее активизации.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ:

История искусств

а) основная

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: Учеб. пособие / Н. А. Яковлева, Е. Б. Мозговая, Т. П. Чаговец и др.; Под ред. Н. А. Яковлевой. - М., 2005.
2. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., 2004.
3. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств. - 2-е изд. - М., 2009.
4. Моран А. де. История декоративно прикладного искусства: От древнейших времен до наших дней: С прил. ст. Ж. Гассио-Талабо о дизайне. - М., 1982.
5. Столяров Б. А. Жанры живописи: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Художественное образование». - СПб., 2004

б) справочная

1. Власов В. Г. Архитектура: Словарь терминов. - М., 2003.
2. Власов В. Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. - [В 8 т]. - СПб., 2000-2001.
3. Власов В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. - СПб.,

1993.

4. Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. - [В 10 т]. - СПб., 2004-2008.

5. Власов В. Г. Стили в искусстве: Архитектура. Графика. Декоративно - прикладное искусство. Живопись. Скульптура. - В 3 т. - СПб., 1995-1997.

6. Гартман К. О. Стили: Ч. 1 и 2. - М., 2000.

7. Грубе Г.-Р., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам: Словарь-справочник. - 2-е изд. - М., 2001.

8. Кес Д. Стили мебели. - М., 2008.

9. Юсупов Э. С. Словарь терминов архитектуры. - СПб., 1994.

в) дополнительная

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М., 2007.

2. Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века: Учеб. пособие для вузов. - М., 2003.

3. Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. - М., 1986.

4. Барраль-и-Альтэ К. История искусства. - М., 2009.

5. Василенко В. М. Народное искусство. Избранные труды о народном творчестве X- XX веков. - М., 1974.

7. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции стиля в новом искусстве. - М., 2002.

8. Виппер Б. Р. Проблема и развитие натюрморта. - СПб., 2005. - (Серия «Художник и знаток»).

9. Габричевский А. Г. Морфология искусства. - М., 2002.

10. Гомбрих Э. История искусства. - М., 1998.

11. Данилова И. Е. Проблема жанров в европейской живописи: Человек и вещь.

Портрет и натюрморт. - М., 1998. - (Чтения по истории и теории культуры; Вып.

12. Данилова И. Е. Судьба картины в европейской живописи. - СПб., 2002.

13. Даниэль С. М. Искусство видеть. - Л., 1990.

14. Дворжак М. История искусства как история духа. - СПб., 2001.

15. Дмитриева Н. Краткая история искусств. - М., 2000.

16. Ермонская В. В. Что такое скульптура. - М., 1977.

17. Зедельмайр Г. Искусство и истина. - СПб., 2000.

18. Идеи эстетического воспитания. Антология. - В 2-х т. - М., 1973.

19. Каган М. С. Морфология искусства. - Л., 1972.

20. Каплун А. И. Стил и архитектура. - М., 1985.

23. Кларк К. Пейзаж в искусстве. - СПб., 2004. - (Серия «Художник и знаток»).

24. Народная художественная культура: Учеб. для вузов культуры и искусств / Под общ. ред. Т. И. Баклановой, Е. Ю. Стрельцовой. - М., 2000.

27. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. - СПб., 1999.
29. Столяров Б. А. Стили в архитектуре и изобразительном искусстве: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Художественное образование». - СПб., 2008.
34. Яковлева Н. А. Жанры в русской живописи. - Л., 1987.

специальные дисциплины

1. Агапов В.С. Акварельная живопись на пленэре: учеб пособие. - М.: Архитектура-С, 2006. 216 с.
2. Аксенов О., Левидова М. Цвет и линия. - М., Сов. художник, 1988.
3. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагогическая школа. М., Просвещение, 1984.
4. Алпатов М.В. Композиция в живописи. М.. 1940. (требуется переиздание)
5. Анисимов Н.Н. Основы рисования: учеб. пособие для вузов. - 2-е изд. - М.: Стройиздат, 1977. - 168 с
6. Ардаширова Э.Г. Искусство и формирование личности учителя - М., 1993.
7. Астраханцева С.В. и др. Методические основы преподавания декоративно-прикладного искусства: учеб.- метод, пособие. - Ростов/ Д: Феникс, 2006. - 347с, ил.УМО
8. Барчай Е. Анатомия для художников. - Будапешт: Корвина, 1959. - 319 с.
9. Беда Г.В. Живопись: учеб. для студентов пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986. - 192 с.
10. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., Просвещение, 1987.
11. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. - М.: Владос, 2008. - 32с. МО РФ
12. Буткевя Л.М. История орнамента: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. завед. - М.: Владос, 2008. - 272с. МО РФ
13. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. - Т.8.- СПб.: ЛИТА, 2000. - 847 с.
14. Елисеев М.А. Материалы, оборудование, техника живописи и графики. - М.: АСТ; Астрель, 2002. - 176с.
15. . Живопись: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. Н.П. Бесчастнов. - М.: Владос, 2003. - 224с. МО РФ 7
16. Шемшурина А.И. Основы этической культуры школьников. - М., 1998
17. Шорохов Е.В. Композиция: Учеб. для студентов худож.-графич. фак. пед. ин-тов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1986. - 207 с.: ил.

18. Яковлев Н.М., Сохор А.М. Методика и технология урока в школе. - М., 1985.

Дополнительная литература:

1. Алехин А.Д. Когда начинается художник: кн. для учащихся. - М.: Просвещение, 1993.

2. Алпатов М. Немеркнувшее наследие: кн. для учителя / сост. С.П. Истратова; авт. предисл. И.Е. Данилова. - М.: Просвещение, 1990.

3. Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1983.

4. Глинская И.П. Как рисовать фигуру человека: пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1964.

5. Костерин Н.П. Учебное рисование. - М., 1980.

6. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учеб. пособие. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2003.

7. Неменский Б.М. Культура - Искусство - Образование. Цикл бесед. - М.: Центр ХКО, 1993.

8. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов худож.- граф. фак. пединститутов / сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов. - М.: Просвещение, 1989.

9. Ростовцев Н.Н., Терентьев Л.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием: Учебное пособие для студентов худож.-граф. фак. пединститутов. - М.: Просвещение, 1987.

10. Яшухин А.П., Ломов С.П. Живопись. - М., 1998.