

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор КНУТД

Іван ГРИЩЕНКО

«27» березня 2023 р.

ПРОГРАМА
ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
для здобуття освітнього ступеня бакалавр
зі спеціальності 022 Дизайн

освітні програми:

- спеціалізація 022.01 Графічний дизайн, освітня програма «Графічний дизайн»
- спеціалізація 022.01 Графічний дизайн, освітня програма «Дизайн (за видами)»
- спеціалізація 022.01 Графічний дизайн, освітня програма «Мультимедійний дизайн»
- спеціалізація 022.02 Дизайн одягу (взуття), освітня програма «Дизайн одягу»
- спеціалізація 022.03 Дизайн середовища, освітня програма «Дизайн середовища»

РЕКОМЕНДОВАНО

Вченою радою факультету дизайну

від «27» березня 2023 р.
протокол № 14

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри ГД
від «10» березня 2023 р.
протокол № 9

на засіданні кафедри ДІМ
від «10» березня 2023 р.
протокол № 9

на засіданні кафедри МД
від «10» березня 2023 р.
протокол № 10

на засіданні кафедри МДК
від «23» березня 2023 р.
протокол № 12

ВСТУП

Мета творчого конкурсу – перевірка рівня володіння вступником певними навичками в галузі композиції та формоутворення, ступеня усвідомлення та осмислення умов того чи іншого творчого завдання і використаних засобів для його вирішення.

Для вступу на навчання за спеціальністю 022 Дизайн, освітніми програмами «Графічний дизайн», «Дизайн (за видами)», «Мультимедійний дизайн», «Дизайн одягу» та «Дизайн середовища» проводиться творчий конкурс зі **спецкомпозиції**.

Конкурсне завдання є комплексним і вимагає поетапного вирішення поставлених завдань. Завдання демонструє первинні навички композиції, рисунка, виявляє рівень підготовки, просторове мислення, природний хист і художній смак вступника.

Мистецтво та дизайн, як форма суспільного пізнання, являє собою художньо-образне відображення життя. Відображаючи оточуючий світ, дизайнер одночасно втілює у витворах мистецтва свої думки, почуття, естетичні ідеали, дає оцінку явищам життя, висловлює своє розуміння світу. Для створення художнього образу треба володіти вмінням виконання начерків, замальовок, етюдів, ескізів. Необхідним є розвиток образного та просторового мислення, уяви, спостережливості, вміння композиційними засобами правдиво відтворювати натуру, передавати її конструктивні, об'ємні, матеріальні, просторові та тонально-колористичні якості.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Для виконання творчих робіт необхідне ознайомлення з теоретичними питаннями композиційної грамоти, закономірностями світлотіні, правилами передання на зображувальній площині об'єму, матеріалу та простору. Необхідно зобразити композиційний устрій відтворюваного об'єкту, вірне співвідношення між його частинами.

Вступник повинен володіти прийомами композиційної грамоти, мати практичні навички їх реалізації в рисунку (ескізі): бачити пропорції, перспективні зміни, конструктивно будувати зображення та розташовувати його на площині, володіти світлотіньовою ліпкою об'ємної форми, вміти виконувати тональний рисунок, в якому предмети зображуються у світлоповітряному середовищі.

Задум дизайнера базується на різноманітних зображувальних засобах: об'ємі, матеріальності, просторі, колориті. Зображення тривимірного простору на площині здійснюється за допомогою перспективної та конструктивної побудови предметів. Матеріальність форм об'єктів, що зображуються, передається на площині характером світлотіні, тональних та кольорових відмінностей.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦКОМПОЗИЦІЯ

Спецкомпозиція – вступне випробування поводить у відповідності до завдань освітніх програм, за обраними варіантами. Головними вимогами є: грамотне володіння основами проектної графіки та графічного дизайну, правильне використання засобів графічної виразності, композиційних прийомів та художніх матеріалів. Графічне відтворення завдання вимагає правильного вибору графічної мови, яка найбільш повно буде передавати задум дизайнера, розкривати зміст, образність, форми та композицію предметів. Характерною ознакою графічної техніки є побудова зображення за допомогою ліній, плям та їх сполучень, а також використання локальних кольорових площин.

Варіюючи відношення графічних засобів, використовуючи лаконічні контрасти білого та чорного, або найтонші переходи плям та ліній різної інтенсивності, можливо досягти найбільшої виразності. Графічні засоби дають можливість відчувати і таку властивість поверхні предметів, як фактуру (гладку, жорстку, блискучу, прозору).

При виконанні графічних ескізів в завданні зі спецкомпозиції можуть бути використані різні графічні техніки: лінійне або плямове подання рисунку, аплікація з використанням кольорового паперу, монохромне або поліхромне вирішення. Виконанню графічних ескізів передують пошук варіантів подання у вигляді форескізів, за якими виконується чистова графічна композиція.

Графічне вирішення композиції може бути різноманітним: лінійна графіка, яка підкреслює переваги та характер об'ємної форми, плямова графіка, яка підсилює гостроту форми, виразність силуету та окремих деталей. Сполучаючи лінії та плями можливо досягти безкінечної різноманітності графічних вирішень.

Засоби зображення: лінійні або лінійно-плямові графічні техніки, аплікація. Колористичне вирішення: ахроматичне та поліхромне. Друга частина завдання передбачає виконання та компоновку в аркуші варіантів тематичних проектних композицій (костюм, інтер'єр, стилізований натюрморт, мультимедійний персонаж) за асоціативними ознаками, у відповідності до обраної тематики (за варіантами). В процесі виконання завдання слід звернути увагу на такі вимоги:

- правильна передача та підкреслення характеру, пластики предметів та фігур;
- визначення пропорцій, характеру руху, статичності або динамічності;
- образне вирішення фактури матеріалів за допомогою різноманітних прийомів та технік графічного зображення;
- визначення світлового та кольорового змісту графічної композиції;
- орнаментальна виразність та характерність композиції;
- досягнення єдності частин композиції та виділення композиційного центру.

Девіз варіанту виступає як інспіруюче джерело творчості, при вирішенні образно-художнього завдання побудови композиції. Під час виконання завдання слід звернути увагу на правильне відображення образного змісту, закладеного в

девізі, використовуючи для вираження його емоційного сприйняття такі засоби: характер форми, пропорції, перспективу, ритмічну, фактурну та орнаментальну організацію, колорит, позу та жест в трактуванні фігури людини.

Тривалість творчого конкурсу зі спецкомпозиції – 4 академічних години. Матеріали для виконання завдання: папір, туш, олівці, акрил, акварель, гуаш, темпера, кольоровий папір (за вибором вступника). Формат завдання: 2 аркуші паперу формату А-3.

Після перегляду робіт за результатами творчого конкурсу приймальна комісія допускає вступника до складання наступних випробувань.

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

1. Бондар Л. Illustration in Ukraine. К.: ArtHuss, 2021. 208с.
2. Бразелл Д., Девіс Д. Як зрозуміти ілюстрацію. К.: ArtHuss, 2019. 208с.
3. Емброуз Г., Оно-Біллсон Н. Основи. Графічний дизайн 01: Підхід і мова. К.: ArtHuss, 2019. 192с.
4. Емброуз Г., Оно-Біллсон Н. Основи. Графічний дизайн 02: Дизайнерське дослідження. К.: ArtHuss, 2019. 192с.
5. Емброуз Г., Оно-Біллсон Н. Основи. Графічний дизайн 03: Генерування ідей. К.: ArtHuss, 2019. 192с.
6. Емброуз Г., Оно-Біллсон Н. Основи. Графічний дизайн 04: Нові основи. К.: ArtHuss, 2020. 262с.
7. Етвуд Р. Життя з візерунком. Колір, текстура та принти у вашій домівці. Київ : ArtHuss, 2021. 288 с.
8. Іттен Й. Мистецтво кольору: Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва. К.: ArtHuss, 2022. 96с.
9. Іттен Й. Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. К.: ArtHuss, 2021. 136с.
10. Куратова М. Г., Тининика А. С. Проектна графіка. Теоретичний та практичний курс для дизайнерів інтер'єру : навчально-методичний посібник. Харків, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. 110 с.
11. Лаптон Е., Коул Філіпс Дж. Графічний дизайн: нові основи. К.: ArtHuss, 2020. 262с.
12. Мунари Б. Дизайн як мистецтво. Харків: Видавець Дмитро Аронов. 2020. 228с.
13. Печенюк Т. Кольорознавство. Львів: Грані-Т, 2009. 196с.
14. Прищенко С.В. Кольорознавство: навч. посібник. 3-тє вид., випр. і доповн. К.: Кондор, 2018. 436 с.

4. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ

Екзаменаційне завдання зі спецкомпозиції

Спеціальність 022 Дизайн

Освітні програми: Графічний дизайн, Дизайн (за видами)

1. **Двовимірна композиція.** Виконується композиція на основі постановочного натюрморту з гіпсовою головою та 4-5 предметами у графічній техніці тушшю та пензлем без використання креслярського приладдя.

Спочатку композиція намічається олівцями, а потім виконується тушшю, з використанням фактур. У процесі виконання завдання необхідно звернути увагу на цілісність та виразність композиційного рішення, домінування композиційного центру.

Колористична гама – ахроматична.

Матеріали та інструменти: папір, олівці, пензлі, туш, маркери (за вибором вступника).

Формат аркуша – А3.

Час виконання завдання – 2 академічні години.

2. **Площинно-декоративна композиція.** Виконується площинно-декоративна композиція на основі постановочного натюрморту з гіпсовою головою та 4-5 предметами у графічній техніці гуашшю або аквареллю (за вибором вступника).

Основна вимога – збалансована композиція, стилізація форми, декоративне вирішення, колористична виразність, домінування композиційного центру.

Колористична гама – хроматична.

Матеріали та інструменти: папір, олівці, пензлі, гуаш, акварель, кольорові маркери (за вибором вступника).

Формат аркуша – А3.

Час виконання завдання – 2 академічні години.

Екзаменаційне завдання зі спецкомпозиції

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма: Мультимедійний дизайн

1. На основі наданого у завданні реалістичного зображення об'єкту природи виконати 4 варіанти стилізованого зображення.

Засоби вираження:

- лінійне зображення (ахроматичне);
- геометричні фігури (хроматичне зображення);
- плямове графічне зображення (ахроматичне);
- вписування ахроматичного стилізованого зображення тварини, птаха, рослини з картки в одну із наданих геометричних форм:

Матеріали: папір (допускається кольоровий), туш, лінери, акварель, кольорові олівці, маркери (за вибором вступника).

Розмір аркуша – А3.

Час виконання завдання – 2 академічні години.

2. Виконати та закомпонувати в аркуші ескіз анімаційного персонажу на задану тематику. Ескіз має включати:

- Назву теми (за завданням).
- Персонаж в кількох позах (2-3 пози), закомпоновані на одному листі.

Малюнок має бути кольоровим (пастель, кольорові олівці, кольорові маркери).

Під час виконання завдання слід звернути увагу на правильне відображення образного змісту, закладеного в темі, основні закономірності, принципи, засоби і прийоми побудови анімаційних персонажів, що базуються на графічних прийомах, виразності характеру (стилізація, гіперболізація пропорцій, ступінь привабливості, яскравість емоції). Звернути увагу на компоновку анімаційного персонажу у площині листа, відповідність формату, виразність позиції (пози).

Колористична гама – хроматична.

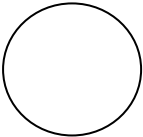

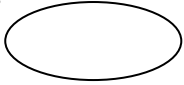
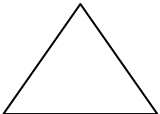
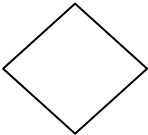
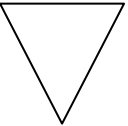
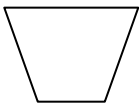
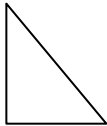
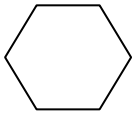
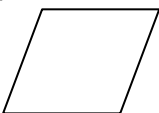
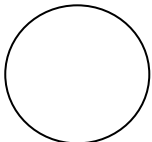

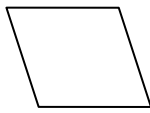
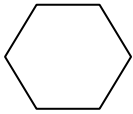
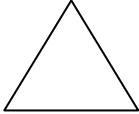
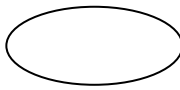
Засоби вираження: лінійні та лінійно-плямові графічні засоби.

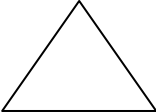

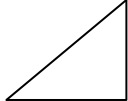
Матеріали: папір (допускається кольоровий), туш, лінери, акварель, кольорові олівці, маркери (за вибором вступника).

Розмір аркуша – А3.

Час виконання завдання – 2 академічні години.

Варіанти виконання завдання зі спецкомпозиції:

1. КІТ	2. КУРКА	3. ЯЩІРКА	4. ТЮЛЬПАН
5. КОРОВА	6. ПІВЕНЬ	7. БІЛКА	8. ТРОЯНДА
9. СВИНЯ	10. СОКІЛ	11. ЛИС	12. ПЛЮЩ
13. ХОМ'ЯК	14. ОРЕЛ	15. ВОВК	16. ЛІЛЯ

<p>17.</p> <p>СОБАКА</p>	<p>18.</p> <p>ГОРОБЕЦЬ</p>	<p>19.</p> <p>ЗАЄЦЬ</p>	<p>20.</p> <p>ВИНОГРАД</p>
--	--	--	--

Екзаменаційне завдання зі спецкомпозиції
Спеціальність 022 Дизайн
Освітня програма: Дизайн одягу

1. Виконати та закомпонувати в аркуші варіанти композицій за асоціативним принципом за заданою темою, що складається з набору геометричних елементів: квадрат, прямокутник, трапеція, трикутник, круг, еліпс: 3-4 варіанти композицій в **ахроматичній гамі** (білий, сірий, чорний) та 3-4 варіанти композицій в **хроматичній гамі**.

В процесі виконання завдання необхідно звернути увагу на виразність відображення асоціативних принципів у створенні монокомпозиції, на гармонію кольорових сполучень та тональних відношень.

Засоби зображення: лінійні або лінійно-плямові графічні засоби, акварельна техніка, графічні засоби, аплікація.

Матеріали: папір, туш, акварель, гуаш, кольоровий папір.

Розмір аркуша – А3.

Час виконання завдання – 2 академічні години.

2. Виконати та закомпонувати в аркуші варіативний ряд пошукових фор-ескізів (3 пропозиції) асоціативної композиції костюма за запропонованим девізом в колористичному варіанті.

Девіз виступає як інспіруючи джерело творчості, при вирішенні образно-художнього завдання побудови композиції костюма. Під час виконання завдання слід звернути увагу на вірне відображення образного змісту, закладеного в девізі, використовуючи для вираження його емоційного сприйняття, в ескізах моделей костюма на фігурі людини, наступні засоби: форму та колір костюма, його ритмічну, фактурну та орнаментальну організацію, позу та жест в трактуванні фігури людини.

Завдання виконується в хроматичній гамі.

Засоби зображення: лінійні або лінійно-плямові графічні засоби, аплікація.

Матеріали: папір, туш, акварель, гуаш.

Розмір аркуша – А3.

Час виконання завдання – 2 академічні години.

Варіанти виконання завдання зі спецкомпозиції:

1 СК СВЯТО ЯРМАРОК	2 СК ПОЛІТ МЕТЕЛИК	3 СК ВАЖКІСТЬ ТЮЛЬПАН	4 СК ЗДАВЛЕННЯ КАШТАН
5 СК ЗЛІТ ПТАХ	6 СК СМУТОК ТЕАТР	7 СК НАРОСТАННЯ КУКУРУДЗА	8 СК ЛЕГКІСТЬ ЛІЛЯ
9 СК НІЖНІСТЬ ТРОЯНДА	10 СК КОЛЮЧІСТЬ КАКТУС	11 СК СКАЧУВАННЯ ПИСАНКИ	12 СК НЕСПОКІЙ РИБКА
13 СК ВЕЛИЧ УКРАЇНА	14 СК СПОКІЙ МУШЛЯ	15 СК РАДІСТЬ КАРНАВАЛ	16 СК АГРЕСІЯ ЯЩІРКА
17 СК ГРУБІСТЬ ЖУК	18 СК М'ЯКІСТЬ БДЖІЛКА	19 СК ПАДІННЯ ЯБЛУКО	20 СК ПОГЛИБЛЕННЯ КОСМОС

Екзаменаційне завдання зі спецкомпозиції Спеціальність 022 Дизайн Освітня програма: Дизайн середовища

Виконати та закомпонувати в аркуші начерк інтер'єру за заданим планом та девізом. Начерк має включати:

- Назву – девіз розробки (за завданням).
- Пропоновану колірну палітру інтер'єру (3–4 гармонійно узгоджені кольори).
- Начерк плану приміщення (на основі наданого за завданням).
- Перспективний начерк інтер'єру приміщення з меблями.
- Перспективний начерк фрагменту інтер'єру з одним-двома предметами меблів.

Девіз варіанту виступає як джерело натхнення для композиційно-колористичного вирішення інтер'єру. Під час виконання завдання слід звернути увагу на правильне відображення образного змісту, закладеного в девізі, використовуючи для вираження його емоційного сприйняття такі засоби: характер форми, пропорції, перспективу, ритмічну організацію, колорит тощо.

Усі елементи завдання виконуються в поліхромній техніці.

Засоби вираження: лінійно-площинні графічні засоби.

Матеріали: папір, туш, лінери, акварель, кольорові олівці, маркери (за вибором вступника).

Розмір аркуша – А3.

Час виконання завдання – 4 академічні години.

5. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ РОБІТ

Специфіка проведення та оцінювання творчих робіт полягає в тому, що результатом повинна бути завершена творча робота.

У переважній більшості випадків при оцінюванні творчого потенціалу особистості вступника враховуються лише параметри, які можуть у майбутньому забезпечити безпосередній творчий результат. Однак, людська особистість – цілісне поняття, в якому всі компоненти взаємопов'язані. Тому оцінювання результату вступного випробування не може відбуватися як накопичення балів, творча робота повинна бути оцінена в комплексі як системний та завершений твір.

При оцінці творчих робіт вони аналізуються з позицій виразності, логічного завершення та естетичної доцільності, з точки зору відповідності сучасним вимогам до навчальної методики виконання подібних робіт.

Рівні виконання фахового вступного випробування відповідають такій оціночній шкалі:

Оцінка у балах	Оцінка за шкалою ECTS	Оцінка за національною шкалою
180 – 200	A	відмінно
160 – 179	B	добре
150 - 159	C	
120 - 149	D	задовільно
100 - 119	E	
0 - 99	F	не склав

Після перегляду робіт за результатами творчого конкурсу приймальна комісія допускає вступника до участі у загальному конкурсі. Особи, які отримали менше 100 балів за іспит, не допускаються до участі в конкурсі.

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИХ КОНКУРСНИХ РОБІТ

Максимальна оцінка за виконання вступної конкурсної роботи зі спецкомпозиції складає 200 балів за умови виконання всіх вимог, відсутність яких оцінюється зняттям балів за такою шкалою:

1.	Порушення або неповна відповідність варіанту та вимог завдання у вирішенні моно- або багатофігурної композиції	Знімається до 15 балів
2.	Відсутність асоціативних аналогій у вирішенні моно- або багатофігурної композиції	Знімається до 15 балів
3.	Недостатня передача асоціативного зв'язку в елементах формоутворення композиції завдання	Знімається до 10 балів
4.	Недостатнє володіння навичками стилізації форми моно- або багатофігурної композиції	Знімається до 10 балів
5.	Невірне вирішення колористичних асоціацій та відсутність колористичної гармонії у вирішенні моно- або багатофігурної композиції	Знімається до 15 балів
6.	Порушення в пропорційній побудові композиції	Знімається до 10 балів
7.	Недостатнє володіння пропорційними та ритмічними закономірностями побудови форми в моно- або багатофігурній композиції	Знімається до 15 балів
8.	Невірне визначення ступеня статичності або динамічності в побудові форм у вирішенні моно- або багатофігурної композиції	Знімається до 10 балів
9.	Відсутність цілісності композиції та виділення композиційно-психологічного центру у вирішенні монокомпозиції або 3-х фігурної композиції	Знімається до 10 балів
10.	Відсутність співузгодженості елементів композиції, недостатній ступінь контрастних та нюансних акцентів у вирішенні моно- або багатофігурної композиції	Знімається до 15 балів
11.	Недостатнє володіння навичками зображення фігури людини та елементів костюма у вирішенні 3-х фігурної композиції в костюмі	Знімається до 10 балів
12.	Відсутність елементів орнаментальної побудови композиції, невірний взаємозв'язок форми та орнаментального наповнення	Знімається до 10 балів
13.	Порушення законів пропорціонування фігури людини в побудові форми костюма	Знімається до 10 балів
14.	Недостатній рівень передачі образності композиційного завдання	Знімається до 10 балів
15.	Невірне компоновання завдання в аркуші заданого формату	Знімається до 10 балів

Програма Творчого конкурсу для вступу за спеціальністю 022 Дизайн, освітні програми «Графічний дизайн», «Дизайн (за видами)», «Мультимедійний дизайн», «Дизайн одягу» та «Дизайн середовища», розглянута на засіданні Приймальної комісії Київського національного університету технологій та дизайну.