

КОСІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО
МИСТЕЦТВА
ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

СИЛАБУС
ЖИВОПИС

Кафедра	Декоративне мистецтво	Рівень вищої освіти	Другий Магістр
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Рік навчання	1-й
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	Вид дисципліни	вибіркова
Види декоративного мистецтва	Декорування середовища художнім деревом, керамічна пластика, художній метал, художній текстиль, декоративний розпис, прикладна графіка, художнє моделювання костюма, художні вироби зі шкіри та хутра	Семестри	1- 2

Викладач: Білий Віктор Дмитрович
тел. 0982554092, e-mail biluyb1@meta.ua

1. ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів	10(300 год)
Вид занять	Кількість годин
Лекції	4
Практичні	89
Самостійна робота	207
Загальний обсяг	300
Вид контролю:	екзамен-перегляд

Семестр 1-2 – 3 год/тиж.

1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Живопис» є удосконалення професійних знань, умінь і навичок, необхідних для зображення фігури людини, втілення творчого задуму засобами живопису, вивчення методів, системи роботи та основних технік живопису.

Навчальний процес побудований за принципом від простого до складного. Теми завдань впорядковані таким чином, що кожне наступне поступово ускладнюється, відкриваючи для студентів нові горизонти пластично – аналітичного та професійно – творчого пізнання.

Під час курсу формуються та розвиваються наступні компетентності, закладені в освітній програмі «Декоративне мистецтво» (ІК – інтегральна компетентність, ЗК – загальні компетентності, ФК – фахові компетентності):

ІК Здатність розв'язувати складні задачі та проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва під час практичної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.

ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

ФК 1. Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.

ФК 3. Здатність використовувати знання та практичні навички з сценографії з метою найвиразнішого розкриття концепції і змісту драматичного твору та його художнього втілення.

ФК 7. Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого і декоративного мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування власної науково-педагогічної діяльності.

ФК 9. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.

ФК 12. Здатність володіти категоріальним апаратом, методологією сучасного мистецтвознавчого аналізу стилістичних течій та художніх творів; науковими принципами експертизи творів образотворчого мистецтва.

Очікувані програмні результати навчання:

ПРН 1. Визначати, аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва.

ПРН 4. Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

ПРН 12. Представляти результати діяльності у науковому та професійному середовищі в Україні та у міжнародному професійному середовищі.

Завдання вивчення дисципліни

У відповідності до навчальної мети перед студентами визначено такі завдання впродовж I курсу навчання:

Модуль I. Проблема колориту в моделюванні фігури людини

Змістовий модуль 1. Живопис оголеної фігури натурника на холодному тлі. (вирішення – поліхромно-аналітичне).

Змістовий модуль 2. Живопис одягненої фігури натурника, натурниці з аксесуарами на контрастному тлі. (вирішення – поліхромно-аналітичне).

Модуль II. Творча інтерпретація фігури людини в живописі.

Змістовий модуль 1. Живопис оголеної фігури натурниці з драперією на теплом тлі. (вирішення – поліхромно-локальне).

Змістовий модуль 2. Живопис одягненої фігури на контрастному тлі. (вирішення – творча інтерпретація), (підсумкове завдання).

Завдання складені таким чином, що студент поступово переходить від простих до більш ускладнених, засвоюючи та закріплюючи таким чином пройдений матеріал.

знати:

1. Історико - еволюційний процес живопису у загальносвітовому, глобалізованому контексті;
2. Закони і правила взаємодії кольорів;
3. Методику виконання живописної роботи в темперній, акриловій, гуашевій, олійній техніках;
4. Послідовність виконання роботи при написанні фігури людини.
5. Послідовність виконання твору при перетворенні зображення з трьох-вимірного в двохвимірне.
6. Технічні та технологічні можливості поліхромії;
7. Методичний зміст завдань: поліхромно-аналітичне, творча інтерпретація;

вміти:

1. Виконувати композиційно – ескізні пошуки;
2. Методично правильно виконувати етапи завдання: етюд, ескіз, начерк, побудова, живопис завдання;
3. Методично грамотно вести роботу в техніках: лесирування, аля-прима, комбінування;
4. Гармоніювати колірно-тональні відношення;
5. Відтворювати об'ємно-пластичне та тонально-кольорове навантаження форми;
6. Створювати живописність відношень провідних кольорів природи на базі колірно-рефлексного взаємозв'язку.
7. Методично правильно вирішувати завдання: поліхромно-аналітичне, творча інтерпретація;
8. Володіти технічними та технологічними можливостями поліхромії;

2. Політика курсу

Вимоги викладача та правила поведінки студентів на заняттях.

1. Комунікація та спільна співпраця є важливими компонентами засвоєння знань і професійних компетентностей під час вивчення курсу (модуля). Студент і викладач несуть спільну відповідальність за створення безпечного і сприятливого навчального середовища.

2. Студент зобов'язаний відвідувати усі аудиторні заняття та брати активну участь у навчальному процесі кафедри.

3. Недопустимі пропуски та запізнення студентами аудиторних занять. У разі пропуску заняття без поважних причин, які задокументовані, оцінка за проміжний контроль автоматично знижується на 10 %. Якщо пропуски становлять більше 50 % аудиторних занять то вважається, що такий студент не засвоїв програмовий матеріал курсу в повному обсязі, тому кількість балів на модульному контролі може становити не більше 60 балів.

4. Усі практичні завдання, які передбачені навчальною програмою дисципліни, повинні бути виконанні вчасно та в повному обсязі, а також належним чином оформлені та представлені на екзаменаційну сесію (екзамен-перегляд). У разі незадовільної оцінки студент має право перездати курс у 7-денний термін. Несвоєчасне виконання поставленого завдання є неможливим.

5. В межах самостійної роботи студенти опрацьовують задані завдання, вивчають додатковий матеріал за темою, виконують практичні роботи для самоконтролю та з метою перевірки засвоєння ними знань та набутих навичок.

6. Студенти зобов'язані дотримуватися принципів академічної доброчесності при виконанні практичних, самостійних, індивідуальних та контрольних завдань. У випадку списування і плагіату при виконанні завдання, студент отримує незадовільну оцінку. У разі повторного списування чи виявлення плагіату студент не допускається до семестрового заліку чи екзамену.

7. Студент має право звертатися до викладача за додатковим поясненням матеріалу курсу (модуля) чи змісту практичних завдань протягом робочого часу усно, по електронній пошті або засобами повідомлень. За потребою студентів викладач призначає консультацію для аналізу практичної чи самостійної чи роботи студента. Відвідування таких консультацій за бажанням студента.

8. Викладач ознайомлює студентів з методичними рекомендаціями щодо виконання практичних, самостійних та контрольних робіт, наводить перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань, надає питання до заліку чи екзамену. Все це гарантує високу ефективність навчального процесу і є обов'язковим для студентів.

9. Студенти мають право користуватися методичним забезпеченням та власними навчальними посібниками викладачів кафедри, а також унаочненим матеріалом і літературою за фахом.

10. Кожен викладач ставить перед студентами систему вимог та правила їх поведінки на аудиторних заняттях.

11. В аудиторіях заборонено вживати їжу та напої (за винятком води та у разі медичної необхідності).

12. Під час аудиторних занять заборонено користуватися мобільними телефонами та іншими цифровими електронними пристроями, які мають бути вимкнені або переведені у беззвучний режим. Ноутбуки чи планшети можуть використовуватися лише для виконання навчальних завдань за вимогою.

3. Політика виставлення балів

При оцінюванні враховуються бали набрані на поточному контролі (здача змістових модулів), підсумковому контролі (екзамен-перегляд) та за самостійну роботу.

На результат оцінювання також впливає присутність студента на заняттях та його активність під час практичної роботи. У разі пропуску заняття (занять) без поважних причин, які задокументовані, оцінка за проміжний контроль автоматично знижується на 10 %. Якщо пропуски становлять більше 50 % аудиторних занять то вважається, що такий студент не засвоїв програмовий матеріал курсу в повному обсязі, тому загальна кількість балів на підсумковому модульному контролі може становити не більше 60 балів.

Розподіл балів, що отримують студенти з навчальної дисципліни «Живопис», є сумою балів за виконання змістових модулів та отриманих під час іспиту. Максимальна кількість балів за вивчення даного курсу становить 100 балів: 80 балів за практичні завдання виконані впродовж семестру, 10 балів за самостійну роботу і 10 балів за екзамен.

Поточний контроль знань	Підсумковий контроль		Сума
	залік	екзам	
Модуль 1			

						ен	
Змістовий модуль 1	Змістовий модуль 2			самостійна робота			
T1	T2					10	100
40	40			10			

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		Екзамен, курсовий проект (робота), практика	залік
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання	Не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	Не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

4. Підсумковий контроль знань (Екзамен)

Екзамен з живопису проводиться у вигляді перегляду і оцінки виставки практичних аудиторних і самостійних робіт студентів.

5. Критерії оцінювання навчальних елементів (тем)

Етапи виконання практичного завдання	Компетентності студента
Начерки	<p>Уміння узагальненого зображення предметного світу, що виконується у короткий, іноді миттєвий, надзвичайно обмежений проміжок часу.</p> <p>Уміння швидкого фіксування зорового сприйняття і вражень засобами поліхромії.</p>
Компонування	<p>Уміння розміщення зображення з врахуванням його розміру і місця у даному форматі, положення форм в просторі, відображення співвідношення ритму, рівноваги мас, а також кількості незаповненого простору. Здатність визначати пропорції та характер форми.</p>
Живопис фігури	<p>Уміння будувати рисунок з урахуванням конструктивно-анатомічної побудова фігури людини.</p> <p>Уміння виконувати підмальовок фігури, прокладка основних кольорових плям. Уміння передавати схожість моделі, підкреслення характерних особливостей натури. Здатність виявляти живописність відношень провідних кольорів натури на базі колірно-рефлексного взаємозв'язку. Здатність передачі просторовості, тривимірності моделі, матеріальності, фактури поверхні. Уміння підпорядкування деталей окремих частин цілому. Володіння технічними та технологічними можливостями поліхромії;</p>
Самостійна робота	<p>Уміння використання прийомів та способів застосування живопису та живопису за уявою, стилізації і інтерпретації в якості самостійної роботи задля набуття навичок креативного, асоціативного мислення та</p>

розвитку творчого потенціалу дизайнера.

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка за національною шкалою	Сума балів	Оцінка ECTS	Визначення
Відмінно	90-100	A	<ul style="list-style-type: none">- грамотне компоування зображення на форматі;- оригінальність композиції;- пропорційність зображення;- цілісність виконаної композиції;- гармонійне співвідношення кольору;- досконале володіння живописними навиками;- вдале художньо-образне вирішення;- завершеність виконаної роботи;- акуратне виконання роботи.
Добре	74-89	BC	<ul style="list-style-type: none">- вдале компоування зображення на форматі;- оригінальність композиції;- пропорційність зображення;- гармонійне співвідношення кольору;- досконале володіння живописними навиками;- завершеність виконаної роботи;- недостатня акуратність виконання роботи;
Задовільно	60-73	D	<ul style="list-style-type: none">- вдале компоування зображення на форматі;- достатня оригінальність композиції;- пропорційність зображення;- негармонійне співвідношення кольору;- не володіє живописними навиками;

			<ul style="list-style-type: none"> - завершеність виконаної роботи; - акуратне виконання роботи;
Незадовільно	35-59	FX	<ul style="list-style-type: none"> - вдале компонування зображення на форматі; - недостатня оригінальність композиції; - непропорційність зображення; - негармонійне співвідношення кольору; - недостатнє володіння живописними навиками; - незавершеність виконання роботи; - неакуратне виконання роботи;
Незадовільно	0-34	F	<ul style="list-style-type: none"> - невдале компонування зображення на форматі; - недостатня оригінальність композиції; - непропорційність зображення; - негармонійне співвідношення кольору; - недостатнє володіння живописними навиками; - незавершеність виконання роботи; - неакуратне виконання роботи;

Дистанційне навчання: У випадку впровадження заборони на відвідування інституту здобувачами освіти, пов'язаної з посиленням карантинних обмежень, дисципліна проводиться дистанційно. У цьому разі деякі завдання можуть бути змінені. Лекційні заняття проводитимуться на платформі Zoom (лінк доступу надсилатиметься електронною поштою), консультації в онлайн-форматі чи в телефонному режимі.

7. Література для вивчення дисципліни

Основна література

1. Алексеев С.С. О колорите. М.: Изобразительное искусство, 1974. 175 с.
2. Алексеев С.С. О цвете и красках. М.: Искусство, 1964. 92 с.
3. Волков Н.Н. Композиция в живописи: 1 кн. Таблицы 2 кн. М.:

- Искусство, 1977. 263 с.
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985. 320 с.
 5. Дюваль М. Анатомия для художников. М.: Изобразительное искусство, 1936. 367 с.
 6. Зернова Е.С. Будущему художнику об искусстве живописи: Заметки преподавателя. М.: Советский художник, 1976. 240 с.
 7. Иогансон Б.В. За мастерство в живописи. М.: Академия художеств СССР, 1952. 224 с.
 8. Ковальов Ф.В. Золотое сечение в живописи: Учебное пособие. К.: Вища школа, 1989. 143 с.
 9. Українське народне мистецтво: Живопис. К.: Мистецтво, 1967. 183 с.
 10. Кантор А.М. Предмет и среда в живописи. М.: Советский художник, 1981. 127 с.
 11. Леонтовський А. Техніка олійного живопису. К.: Державне видавництво УРРС, 1959. 181 с.
 12. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах: Учебное пособие. М: Изобразительное искусство, 1985. 128 с.
 13. Фальк унд Виссен . Баммес Г. Изображение фигуры человека: Пособие для художников. Берлин, 1984. 344 с.
 14. Шорохов Е.В. Композиция: Учебник для студентов. М.: Просвещение, 1986. 207 с.

Додаткова література

1. Барщ А.О. наброски и зарисовки: Учеб.-метод. пособие для художеств. училищ. М.: Искусство, 1970. 166 с.
2. Беда Г.В. Живопись: Учебник для студентов пед. ин-тов по спец. 2109 «Черчение, изобразительное искусство и труд». М.:1986. 192 с.
3. Бергер Э. История развития техники масляной живописи. М.: ОГИЗ, 1935. 606 с.

4. Бялыницкий-Бируля В.О. О методе преподавания пейзажа // Мастера советского искусства о пейзаже. М.: Академия художеств СССР, 1965. 114 с.
5. Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: Т.1. М.: Астрель: АСТ, 2001. 560 с.
6. Вибер Ж. Живопись и ее средства. М.: Академия художеств СССР, 1961. 231 с.
7. Виннер А. В. Как работают мастера живописи. М.: Сов Россия, 1965. 111 с.
8. Виннер А.В. Материалы живописи, масло, акварель, гуашь, темпера, клеевые краски. М.: Искусство, 1976. 137 с.

11. Інформаційні ресурси

1. <http://naoma.edu.ua/ua/gallery/pereglyadi/pereglyad - traven 2014/>
2. <https://www.pinterest.co.kr/pin/430445676870102059/>
3. <https://www.pinterest.com/pin/426716133426220144/>
4. <https://art-holst.com.ua/kubizm-kartiny/>
5. <https://art-news.com.ua/samye-populyarnye-stili-zhivopisi>
6. <https://www.art-spb.ru/article/34>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=0Jx5cwqxBiUhttp://www.youtube.com/watch?v=Wh8nr1nvlX8>
8. <https://www.youtube.com/watch?v=-4AEOninUkA&list=PLKdnQaxV5dU490Sn6ieQ7VwBgFGiNI6TU&index=139>
9. <https://www.youtube.com/watch?v=uIokVi2Q8nE>
10. <https://www.youtube.com/watch?v=07m8v9-0Ygo>

ВИКЛАДАЧ

Білий Віктор Дмитрович – доцент кафедри декоративного мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент.