

**Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і
дизайну імені Михайла Бойчука**

Факультету декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра монументального і станкового живопису

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Проектування творів станкового мистецтва

Загальна інформація про дисципліну

Рівень (ступінь) вищої освіти	Другий (магістерський)
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація
Спеціалізація	
Освітня програма	ОПП «Декоративно-прикладне мистецтво»
Статус дисципліни	Вибіркова
Курс/Семестр	1 курс (I семестр)
Кількість кредитів ЄКТС	180 (6 кредити)
Розподіл за видами занять за годинами навчання	Лекції
	Семінарські
	Практичні – 60 годин
	Самостійна робота – 120 годин
Форма підсумкового контролю	Екзаменаційни перегляд, курсова робота (I семестр)
Викладач	Ф.М. Гуменюк, професор кафедри монументального і станкового живопису КДАДПМД ім. М. Бойчука О.М. Титенко, старший викладач кафедри монументального і станкового живопису КДАДПМД ім. М. Бойчука
Контактна інформація викладача	Корпоративна пошта – gymenuk_f@kdidpamid.edu.ua , titenko_o@kdidpamid.edu.ua

Ресурси комунікації з викладачем	https://classroom.google.com
Дні занять	Понеділок (9.00-11.50)
Консультації	Відповідно до графіку консультацій: вівторок (18.00-19.20)

Опис навчальної дисципліни

Анотація дисципліни	<p>Зміст дисципліни.</p> <p>Перелік тем:</p> <p>Тема 1. Вибір теми проєкту і генерування творчої ідеї, варіанти пластичного рішення концепції проєкту, враховуючи засоби і специфіку станкового мистецтва</p> <p>Тема 2. Пошук і обговорення аналогів обраної теми, серед станкових творів образотворчого мистецтва</p> <p>Тема 3. Збір робочого матеріалу, пов'язаного з реалізацією творчого проєкту в станковому живописі</p> <p>Тема 4. Загальне рішення живописного твору і подальша розробка фрескіза</p> <p>Тема 5. Виконання натурних замальовок</p> <p>Ключові слова: живопис, постать людини.</p> <p>Тема 6. Виконання чистового варіанту ескіза творчого проєкту</p> <p>Роль та місце дисципліни у системі підготовки: сприяє засвоєнню основного арсеналу засобів, живописних прийомів, спираючись на багатолітній досвід поколінь сучасних викладачів академічного живопису, враховуючи наочний приклад митців-класиків світового живопису.</p>
Мета та завдання дисципліни	<p>Метою навчальної дисципліни є досконале оволодіння знаннями, вміннями і здібностями у галузі станкового живопису, які дозволяють фахівцю успішно вирішувати професійні завдання (станковий живопис).</p> <p>Основні завдання навчальної дисципліни:</p> <p>1) демонстрація володіння навичками композиційного та кольорового бачення, характеру мас та їх пропорцій, аналізу колориту, особливостей зміни кольору в залежності від умов освітлення, просторового оточення, набутих вмінь та навичок у застосуванні різноманітних живописних засобів, зображальних</p>

прийомів у техніці олійного, темперного, гуашевого живопису;

2) засвоєння професійних знань у практичній фаховій діяльності художника-живописця, впровадження сучасних способів формального та конструктивно-пластичного вирішення проєктів;

3) освоєння прийомів творчого пошуку в розв'язанні практичних завдань.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі **результати навчання:**

Знати:

- наукову термінологію відповідно до профілю навчальної дисципліни й вміти її вірно використовувати;
- класифікацію основних жанрів образотворчого мистецтва;
- теоретичні основи композиційної побудови, методів навчання рисунку, живопису;
- інформацію про сучасний стан та тенденції розвитку образотворчого мистецтва в Україні.

вміти:

- аналізувати твори митців, спираючись на знання з живопису, вміти розкривати особливості їх виразної мови;
- формувати, розвивати і виражати авторський задум, що відповідає поставленій задачі;
- естетично сприймати навколишній світ, його красу, художній образ, висловлювати емоційне ставлення до зазначеного та художньо-образно відтворити його; проаналізувати та оцінити мистецькі вартості художньої форми, порівняти малюнок з натурою;
- формувати з підтримкою образів конкретні смислові структури;
- розробляти власні творчі ескізи, оперуючи системою виразальних засобів відповідно до основних законів композиції, макетування в завданому масштабі, кольорі;
- передавати образу виразність предмета зображення; вміння користуватися законами повітряної і лінійної перспективи, закономірностями конструктивної будови предметів, світлотіні, законами композиції тощо;

	<ul style="list-style-type: none"> - володіти навичками композиційного та кольорового бачення, характеру мас та їх пропорцій, аналізу колориту, особливостей зміни кольору в залежності від умов освітлення, просторового оточення, набутих вмінь та навичок у застосуванні різноманітних живописних засобів, зображальних прийомів у техніці олійного, темперного, гуашевого живопису. - виконувати з натури, по пам'яті та за уявою твори в живописних техніках; - працювати різними малювальними і живописними знаряддям; - створювати твір образотворчого мистецтва у матеріалі з дотриманням вимог проекту, технологічного процесу.
Передумови вивчення дисципліни	Передумовою для вивчення дисципліни «Проектування творів станкового мистецтва»: є певний обсяг знань з таких дисциплін як «Живопис», «Кольорознавство», «Рисунок», «Професійна майстерність із станкового живопису», «Академічний живопис», «Історія зарубіжного мистецтва», «Основи композиції та формотворення».
Програмні компетентності	
Інтегральні компетентності	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 компетенції (ЗК)	ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми ЗК 5. Здатність розробляти та керувати проектами
Фахові компетенції спеціальності (ФК/СК)	СК 1. Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу СК 7. Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого і декоративного

	<p>мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування власної науково-педагогічної діяльності</p> <p>СК 9. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва</p>
--	--

Структура навчальної дисципліни:

Назва модулів і тем	Кількість годин				
	усього	лек	сем	практ	срс
1	2	3	4	5	6
Змістовий модуль 1. Теоретичне підґрунтя для розробки проєкту					
Тема 1. Вибір теми проєкту і генерування творчої ідеї, варіанти пластичного рішення концепції проєкту, враховуючи засоби і специфіку станкового мистецтва	40			10	30
Тема 2. Пошук і обговорення аналогів обраної теми, серед станкових творів образотворчого мистецтва	50			20	30
Тема 3. Збір робочого матеріалу, пов'язаного з реалізацією творчого проєкту в станковому живописі					
Разом за змістовим модулем 1	90			30	60
Змістовий модуль 2. Практична реалізація творчого задуму					
Тема 4. Оголена натура у творах майстрів живопису.	40			10	30
Тема 5. Оголена натура в контражурі	50			20	30
Тема 6. Виконання чистового варіанту ескіза творчого проєкту					
Разом за змістовим модулем 2	90			30	60
Усього годин	180			60	120

Рекомендовані джерела інформації

10.1 Основна література

1. Антонович С. А., Шпільчак В. А. Малюнок і живопис: методичні рекомендації. Київ, 1990. 85 с.

2. Волковський М. Колір в живописі. Київ: Видавництво В. Шевчук, 2016. 360 с.
3. Кириченко М. А. Основи образотворчої граматики: навчальний посібник для студентів художньо-графічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів. Київ: Вища школа, 2002. 188 с.
4. Костенко Т.В. Основи композиції та тримірного формоутворення: навчально-методичний посібник. Харків: ХДАДМ, 2003. 256 с.
5. Лоханько В. Е. Художні матеріали і техніка живопису. Харків: Фоліо, 2019. 196 с.
6. Марчак В. Про малярство: навчальний посібник. Львів : ФОП Стебляк О.М., 2018. 264 с.
7. Матеріали і техніка олійного живопису : навч. посібник / укладач О. Я. Музика. Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. 114 с
8. Михайленко В. Є., Яковлев М. І. Основи композиції (геометричні аспекти). Київ: Каравелла, 2004. 304.
9. Прокопович Т. А. Основи кольорознавства : навч. посіб. Друге видання, доповнене, перероблене. Луцьк, 2022. 124 с.
10. Техніка і технологія олійного живопису: навч. посібн. / уклад.: Є.В.Беліка, О.І.Конопко. К.:Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. 92 с.
11. Туманов І. М. Рисунок, живопис, скульптура: навч. посібник. Львів: Аверс, 2010. 496с.
12. Хмельовський О.М. Теорія образотворення: Кн. 5. Композиція. Луцьк: Волинська мистецька агенція «Терен», 2005. 408 с.

10.2 Допоміжна література

13. Академічний живопис [Текст] : навч.-метод. посіб. / Мелінда Стась, Тетяна Касьян ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ін-т пед. освіти, соц. роботи і мистец., Каф. образотворч. та декор.-приклад. мистец. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 244 с.
14. Ідентифікація кольору, спектр і аспекти живопису [Текст] : каталог / А. Криволап. - К. : Soviart, 1998. - 6 с.: іл.
15. Живопис. Техніка і технологія [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Є. Жердзіцький. - Х. : ХДАДМ, 2006. - 331с.
16. Каленюк О., Панфілова О. Актуальні мистецькі практики: особливості впровадження в навчальний процес ЗВО. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2022. Вип. 47. Том 2. С. 55-60.
17. Каленюк О. М., Панфілова О. Г., Тарасюк І. І. Формування професійних навичок майбутніх художників за допомогою живопису з натури. Актуальні

проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти Луцьк, 2022. С. 165-169.

18. Реалізм та соціалістичний реалізм в українському живопису радянського часу: Історія, колекція, експеримент [Текст]. - К. : "LK Maker", 1998. - 319 с.

19. Технологія живопису та декоративно-прикладного мистецтва [Текст] : навч. посібник / В. М. Сковронський. - К. : КНУКіМ, 2007. - 207 с.

20. Техніка живопису та реставрації [Текст] / Б. Сланський ; упоряд., передм. та спец. ред. І. П. Дорофієнко. - К. : Мистецтво, 2009. - 304 с.

21. Художники України [Текст] : живопис. Графіка. Скульптура. Декоративно-прикладне мистецтво: Творчо-біографічний довідник / ред. рада І. Бугаєнко [та ін.]. - К. : ІПРЕЗ, 2001. - 221 с.

10.3 Інформаційні ресурси

1. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.etnolog.org.ua> – Назва з екрану.

2. Інститут народознавства НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ethnology.lviv.ua>. – Назва з екрану.

3. Інститут проблем сучасного мистецтва Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.mari.kiev.ua/>– Назва з екрану.

4. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua>. – Назва з екрану

5. Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.nplu.kiev.ua>. – Назва з екрану.

Методи контролю та розподіл балів

Назви змістових модулів	Дата проведення	Формат контролю	Максимальна кількість балів
Змістовий модуль 1. Теоретичне підґрунтя для розробки проєкту	23-28. 10. 2023 р.	Поточний контроль	25
Змістовий модуль 2. Практична реалізація творчого задуму	11-15.12.2023 р.	Поточний контроль	45
Екзаменаційний перегляд		Підсумковий контроль за графіком	30

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
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

Технічне та інструментальне забезпечення

Необхідне обладнання, устаткування	Комп'ютерна техніка (ноутбук, стаціонарний комп'ютер, графічний планшет) з можливістю демонстрації текстових і графічних матеріалів і виходу до мережі Інтернет. Мольберти.
Необхідні засоби	Не передбачено
Програмне забезпечення	Не передбачено
Матеріали, інструменти	Мастихін, олійні фарби, палітра, пензлики

Політика вивчення навчальної дисципліни

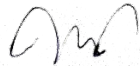
Політика щодо академічної доброчесності	Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності у своїх роботах. Жодні форми порушення академічної доброчесності та авторського права не толеруються. Якщо під час поточного контролю виявиться використання чужих ідей, студент втрачає право отримати бали за тему, або може виконати нову роботу, яка буде оцінена із заниженням балів.
--	--

<p>Політика щодо відвідування занять</p>	<p>Пропуски занять без поважних причин неприпустимі (причини пропуску мають бути підтвержені). Усі роботи студентів повинні бути завантажені на кафедральний Гугл диск (або у Google Клас). Відсутність виконаних практичних завдань із дисципліни є підставою до не зарахуванню семестрової оцінки.</p>
<p>Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання</p>	<p>Якщо студент пропустив певну заняття, він повинен самостійно відпрацювати. Довгострокова відсутність студента на заняттях без поважних причин дає підстави для незаліку з дисципліни. Додаткові заняття у таких випадках не передбачені.</p>
<p>Політика щодо правил поведінки на заняттях</p>	<p>На проведення занять з дисципліни з «Проектування творів станкового мистецтва» розповсюджуються загально прийняті норми і правила поведінки, затверджених таким документом як «Правила поведінки здобувачів вищої освіти в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука». Вітається власна думка студентів з теми заняття, активне обговорювання проектних проблем, аргументоване відстоювання авторської позиції. Разом із тим під час занять не допускаються дії, які порушують порядок і заважають навчальному процесу, у тому числі користування мобільними телефонами для розмов, запізнення на заняття без поважних причин, не реагування на зауваження викладача.</p>
<p>Політика щодо комунікації з викладачем</p>	<p>Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у робочі дні на корпоративну пошту викладача (gymenuk_f@kdidpamid.edu.ua, titenko_o@kdidpamid.edu.ua). Умови листування: 1) в темі листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено — ПТСМ); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: прізвище_завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — pdf. Окрім роздруківок для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.</p>

Детальнішу інформацію щодо компетенцій, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій навчальній програмі навчальної дисципліни (<https://kdidpamid.edu.ua/academy/wp-content/uploads/2024/02/rp-proektuvannya-tvoriv-stankovogo-mystecztva.pdf>)

Розробник силябусу

навчальної дисципліни

Ф.М. Гуменюк

Гарант освітньої програми

В.В. Хижинський

Завідувач кафедри

Ф.М. Гуменюк

Силябус затверджено
на засіданні кафедри монументального
і станкового живопису

від 31 серпня 2023 р., протокол №1