

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла
Бойчука
Факультет Дизайну
Кафедра графічного дизайну

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК.5 ЖИВОПИС

Загальна інформація про дисципліну

Рівень (ступінь) вищої освіти	перший (бакалаврський) рівень
Галузь знань	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки
Спеціальність	В2 Дизайн
Освітня програма	ОПП Дизайн костюма
Статус дисципліни	Обов'язкова
Курс / семестр	1-2 курс, 1-4 семестр
Кількість кредитів ЄКТС	Кількість кредитів за навчальним планом 18
Розподіл за видами занять та годинами навчання	Лекції – год.
	Семінарські – ... год.
	Практичні – 270 год.
	Самостійна робота – 270 год.
Форма підсумкового контролю	Екзаменаційний перегляд
Викладач (-і)	Терещенко Ольга Григорівна, старший викладач
Контактна інформація викладача (-ів)	tereshchenko@kdidpmid.edu.ua
Ресурси комунікації з викладачем	Модульне середовище
Дні занять	середа
Консультації	Згідно з графіком консультацій

Опис навчальної дисципліни

Анотація дисципліни	Навчальна дисципліна «Живопис» є однією з провідних у професійній підготовці студентів. Курс спрямований на формування художнього мислення, колористичної культури та образного бачення, необхідних для створення виразних дизайнерських рішень. У процесі вивчення дисципліни студенти оволодівають основами кольорознавства, композиції, світлотіньового моделювання та передачі матеріальності форми засобами живопису. Особлива увага приділяється гармонії кольору, розвитку відчуття тону, фактури, простору та стилю, що є невід'ємними складовими професійної майстерності дизайнера. Дисципліна сприяє розвитку творчої індивідуальності, естетичного смаку та візуальної культури, формує навички використання живописних засобів у дизайн-проектуванні, декоративному та цифровому мистецтві.
Мета й завдання навчальної дисципліни	Метою вивчення навчальної дисципліни «Живопис» є формування у студентів базових знань і практичних навичок: відображення видимої(об'єктивної) реальності; досягнення живописної грамоти;

	вільне володіння живописними навиками; освоєння прийомів творчого пошуку в розв'язанні практичних завдань; освоєння різних технік виконання, технологій живописних матеріалів; розвиток образотворчого мислення, що є необхідним для творчої діяльності в усіх видах образотворчого мистецтва. <i>Основними завданнями вивчення дисципліни є:</i> надання учням розуміння основних засад живописної грамоти; аналітичний підхід до вирішення живописних завдань; послідовність отримання живописних знань від найпростішого до складного, від загального до деталей і навпаки від деталей до узагальнення; поетапність навчання. Кожне наступне завдання ґрунтується на досвіді набутому попередньо. <i>У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:</i> основні закони кольорознавства; принципи світлотіньового моделювання форми у живописі: світло, тінь, рефлекс, півтінь, білік; закон повітряної та лінійної перспективи як засіб створення простору на площині; будову та властивості художніх матеріалів і технік живопису; етапи роботи над живописним твором; основи побудови натюрморту, портрету, фігури людини, пейзажу у кольорі; закони композиції у живописі: рівновага, ритм, центр, пропорції, контрасти, єдність; зв'язок кольору з емоційно-образним змістом твору, психологію кольорового сприйняття. <i>Вміти:</i> передавати кольорові, світлотіньові та просторові відношення; будувати композицію живописного твору; виконувати живописні етюди та композиції з натури, пам'яті й уяви; створювати гармонійне колірне рішення у відповідності до задуму, настрою й образного змісту твору. <i>мати навички:</i> аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень; розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах; відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну.
Передумови вивчення дисципліни	Рисунок, кольорознавство, композиція, пластична анатомія
Програмні компетентності та результати навчання	
Інтегральні компетентності	Здатність розв'язувати складні спеціалізовані художньо-творчі завдання, що передбачають глибоке розуміння принципів живопису, володіння художніми техніками, композиційними законами та колірними гармоніями, спрямоване на створення цілісного й виразного художнього образу.
Загальні компетенції (ЗК)	ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 5. Здатність працювати в команді. ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконання робіт. ЗК7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

	ЗК 9. Здатність зберігати та примножувати культурномистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові (предметно-специфічні) компетенції спеціальності (ФК)	СК 3. Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну. СК 6. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями). СК 8. Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта. СК 9. Здатність зображувати об'єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями). СК 11. Здатність досягати успіху в професійній кар'єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин				
	усього	у тому числі			
		лек	сем	практ	срс
1	2	3	4	5	6
Змістовий модуль 1					
Тема 1. Натюрморт з простих геометричних фігур на виявлення тональних співвідношень.	24			20	4
Тема 2. Стилзація академічного натюрморту	30			10	20
Тема 3. Натюрморт з на контрастні тональні співвідношення.(світле на темному, темне на світлому). Хроматична гама.	20			10	10
Тема 4. Натюрморт на зближені тонально-колірні співвідношення. (Обмежена кольорова гама).	30			10	20
Тема 5. Копія робіт українських художників. Людина в русі.	16			10	6
Усього годин за змістовим модулем 1	120			60	60
Змістовий модуль 2					
Тема 6 Живопис натюрморту з геометричних форм та предметів побуту	30			15	15
Тема 7.	30			15	15

Постановка натюрморта з орнаментальною драперією.					
Тема 8. Виконання колажу постановки різними техніками	30			15	15
Тема 9. Копія пейзажу відомих художників.	30			15	15
Тема 10. Інтерпретація пейзажа на пленері та відтворення його в різних стилях.	30			15	15
Усього годин за змістовим модулем 2	150			75	75
Змістовий модуль 3					
Тема 11 Натюрморт осінньої тематики	20			10	10
Тема 12. Стилізація постановки попередніх тем.	16			6	10
Тема 13. Складна постановка з гіпсом	30			20	10
Тема 14. Використання різних фактур для створення стилізованого натюрморту	30			15	15
Тема 15. Автопортрет у вільній техніці	24			9	15
Усього годин за змістовим модулем 3	120			60	60
Змістовий модуль 4					
Тема 16. Автопортрет в стилі арт - нуво	30			15	15
Тема 17. Автопортрет в стилі поп - арт	30			15	15
Тема 18. Живописне виконання людини в русі в стилі арт - нуво	30			15	15
Тема 19. Живописне виконання людини в русі в стилі поп – арт.	30			15	15
Тема 20. Декоративне виконання людської постаті в сучасних стилях.	30			15	15
Усього годин за змістовим модулем 4	150			75	75
РАЗОМ:	540			270	270

Рекомендовані джерела інформації

Основні:

1. Баммес Г. Оголена. Дрезден: VEB Verlag der kunst, 1982. 474 с.
2. Беті П. Анатомія кольору. Фамільна друкарня Huss, Київ: 2023, 366 с.
3. Зайцева В. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. Художня стилізація як основний виражальний засіб у різних жанрах образотворчого мистецтва. №2 2021

4. Гілязова Н.М. Рисунок. Живопис: навчальний посібник/ Published on Jun 7, 2020
5. Кириченко М. А. Кириченко І. М Основи образотворчої грамоти. К: Вища школа, 2002.
6. Іттен Й. Елементи образотворчого мистецтва: Навчальне видання щоденника.
7. Фамільна друкарня Huss, Київ: 2023, 168 с.
8. Маєр Д. WORKFLOW: Практичний посібник до творчого процесу. Фамільна друкарня Huss, Київ: 2020, 304 с.
9. Лубенський В. Портрет: від академії до творчості. К: Кафедра 2017. 176 с.
10. Недошовенко Т. Ф. Композиція у живописі як навчальна дисципліна системи художньої освіти в історичному контексті. Недошовенко Т. Ф. Культура і сучасність: альманах. К: 2018. Міленіум, №1. С. 181– 187.
11. Образотворче мистецтво: енциклопедичний ілюстрований словник-довідник К: Факт, 2007. 680 с.
12. Омельченко П. Наука про малярські фарби, матеріали та техніки. Л: Львів 1996. 180 с
13. Опанащук М., Опанащук О. Емоційна природа рисунку: навчальний посібник. Львів, 2013. 114 с.
14. Прокопович Т. А. Основи кольорознавства: навч. посіб. Друге видання, доповнене, перероблене. Луцьк, 2022. 124 с.

Додаткові:

1. 1. Акварелі закарпатських художників = Watercolors of transcarpathian artists: [альбом / уклад.: О. Гаркуша, В. Скакандій; передм., текст М. Сирохман]. Ужгород: Вид-во О. Гаркуші, 2018. — 159 с.: репрод.
2. Йоганнес Іттен Мистецтво кольору: Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва - Київ, Видавництво: ArtHuss, 2022 - 96с.
3. Клочко Діана 65 українських шедеврів. Визнані й неявні. К: ArtHuss, 2022. 244 с.
4. Протас М. Мистецтво посткультури: тенденції, ризики, перспективи /М. Протас; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ: ІПСМ НАМ України, 2020. 432 с.

Інтернет ресурси:

1. 1. Академія кольору: фізичні основи кольору [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.koloristika.in.ua/t_fok.php
2. <http://www.nbuv.gov.ua/> сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
3. <http://lib.knutd.edu.ua/> сайт Науково-технічної бібліотеки КНУТД.
4. <http://elib.nplu.org/> електронна бібліотека «Культура України».
5. http://kultura.ho.ua/books_ku.htm сайт Культурологічної бібліотеки.
6. http://informatic10.at.ua/index/informacijni_sistemi_ta_tekhnologiji

Методи контролю та розподіл балів

Назви змістових модулів і тем	Дата проведення	Формат контролю	Максимальна кількість балів
1 семестр			
Тема 1. Натюрморт з простих геометричних фігур на виявлення тональних співвідношень.	Жовтень	Поточний контроль, оцінювання практичних робіт	16
Тема 2. Стилзація академічного натюрморту	Жовтень	Поточний контроль, оцінювання практичних робіт	16
Тема 3. Натюрморт з контрастні тональні співвідношення.(світле на темному, темне на світлому). Хроматична гама.	Листопад	Поточний контроль, оцінювання практичних робіт	16
Тема 4. Натюрморт на зближені тонально-колірні співвідношення. (Обмежена кольорова гама).	Листопад	Поточний контроль, оцінювання практичних робіт	16
Тема 5. Копія робіт українських художників. Людина в русі.	Грудень	Поточний контроль, оцінювання практичних робіт	16
Змістовий модуль 1	Згідно графіку навчального процесу	Екзаменаційний перегляд	20
РАЗОМ			100
2 семестр			
Тема 6 Живопис натюрморту з геометричних форм та предметів побуту	Лютий	Поточний контроль, оцінювання практичних робіт	16
Тема 7. Постановка натюрморту з орнаментальною драперією.	Лютий	Поточний контроль, оцінювання практичних робіт	16
Тема 8.Виконання колажу постановки різними техніками	Березень	Поточний контроль, оцінювання практичних робіт	16
Тема 9. Копія пейзажу відомих художників.	Квітень	Поточний контроль, оцінювання практичних робіт	16
Тема 10. Інтерпретація пейзажа на пленері та відтворення його в різних стилях.	Травень	Поточний контроль, оцінювання практичних робіт	16
Змістовий модуль 2	Згідно графіку навчального процесу	Екзаменаційний перегляд	20
Разом			100
3 семестр			
Тема 11 Натюрморт осінньої тематики	Вересень	Поточний контроль, оцінювання практичних робіт	16

Тема 12. Стилiзацiя постановки попереднiх тем.	Жовтень	Поточний контроль, оцiнювання практичних робiт	16
Тема 13. Складна постановка з гiпсом	Листопад	Поточний контроль, оцiнювання практичних робiт	16
Тема 14. Використання рiзних фактур для створення стилiзованого натюрморту	Грудень	Поточний контроль, оцiнювання практичних робiт	16
Тема 15. Автопортрет у вiльнiй технiцi	Грудень	Поточний контроль, оцiнювання практичних робiт	16
Змiстовий модуль 3	Згiдно графiку навчального процесу	Екзаменацiйний перегляд	20
Разом			100
4 семестр			
Тема 16. Автопортрет в стилi арт - нуво	Лютий	Поточний контроль, оцiнювання практичних робiт	16
Тема 17. Автопортрет в стилi поп - арт	Лютий	Поточний контроль, оцiнювання практичних робiт	16
Тема 18. Живописне виконання людини в русi в стилi арт - нуво	Березень	Поточний контроль, оцiнювання практичних робiт	16
Тема 19. Живописне виконання людини в русi в стилi поп – арт.	Квiтень	Поточний контроль, оцiнювання практичних робiт	16
Тема 20. Декоративне виконання людської постатi в сучасних стилях.	Травень	Поточний контроль, оцiнювання практичних робiт	16
Змiстовий модуль 4	Згiдно графiку навчального процесу	Екзаменацiйний перегляд	20
Разом			100

Шкала оцiнювання: нацiональна 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, програмне та інструментальне забезпечення

Необхідне обладнання, устаткування	Акварельні фарби, гуаш, акрил, темпера. Папір для живопису. Полотно на підрамнику, картон для живопису. Пензлі, олівці, мастихіни, палітри. Мольберти, стільці, куби під палітру, планшети для наклеювання паперу, столи для постановки натюрмортів, подіуми для постановок натури. Драперії для постановок, реквізит для постановок. Методичний фонд кафедри монументального і станкового живопису.
Необхідні засоби	Акварельні фарби, гуаш, акрил, темпера. Папір для живопису.
Програмне забезпечення	
Матеріали, інструменти	Акварельні фарби, гуаш, акрил, темпера. Папір для живопису.

Політика вивчення навчальної дисципліни

Політику щодо академічної доброчесності	<i>Під час роботи над завданнями порушення академічної доброчесності є неприпустимим: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання..</i> <i>Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, у концептуальному рішенні проектної пропозиції тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю студент відсутній, він втрачає право отримати бали за екзаменаційний перегляд. Наступним кроком рубіжного контролю є отримання дозволу отримати додатковий час для підготовки до перегляду із вказаною датою перездачі завдань.</i> <i>Творчі роботи надаються викладачу з усіма начерками, пошуковими ескізами або макетами до проміжних етапів виконання, що підтверджують авторство розробки.</i>
Політика щодо відвідування занять	<i>Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із викладачем, з презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача.</i> <i>Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути підтверджені необхідними документами або попередженням викладача). Недопустимі запізнення на заняття без поважної причини.</i>

Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання	Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки.
Політика щодо правил поведінки на заняттях	Навчальна дисципліна передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Під час занять студент повинен обов'язково вимкнути звук мобільних телефонів. За необхідності він має право на дозвіл вийти з аудиторії (окрім заліку або екзамену). Вітається власна думка з теми заняття, яка базується на аргументованій відповіді та доказах, зібраних під час практичних або самостійних занять.
Політика щодо комунікації з викладачем	Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи (тільки у робочі дні до 18-00). Умови листування: 1) в темі листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни; 2) в полі тексту листа позначити ПІБ студента, який звертається (анонімні листи не розглядаються); 3) файли підписувати таким чином: прізвище_завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpeg, pdf. Консультації з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години. У разі відраджень, хвороби тощо викладач має право перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю з керівництвом та студентами.

Детальнішу інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни <https://kdidpamid.edu.ua/academy/robochi-programy-navchalnyh-dysczyplin-ta-inshi-navchalno-metodychni-materialy-kafedry-grafichnogo-dyzajnu/>

Розробник (розробники) силябусу
навчальної дисципліни

Терещенко О.Г.

(підписи, прізвища, ініціали)

Гарант освітньої програми

Михайлюк О.Ю.

(підписи, прізвища, ініціали)

В.о. завідувача кафедри

 Петрова І.В.
(підписи, прізвища, ініціали)

Силябус затверджено
на засіданні кафедри
(назва кафедри)

графічного дизайну

від 26 серпня, протокол № 1