

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)
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	022 Дизайн
Освітня програма	ОПП Графічний дизайн
Статус дисципліни	Обов'язкова
Курс / семестр	1-2 курс, 1,2,3,4 семестр
Кількість кредитів ЄКТС	18 кредитів 540 год
Розподіл за видами занять та годинами навчання	Лекції – 0 год.
	Семінарські – 0 год.
	Практичні – 270 год.
	Самостійна робота – 270 год.
Форма підсумкового контролю	Екзаменаційний перегляд
Викладач (-і)	Басанець Олександра Петрівна старший викладач кафедри монументального і станкового живопису; Гончар Степан Родіонович старший викладач кафедри монументального і станкового живопису; Васкевич Ольга Євгенівна доцент кафедри монументального і станкового живопису; Сотник Леонід Іванович доцент кафедри монументального і станкового живопису;
Контактна інформація викладача (-ів)	basanets_o@kdidpamid.edu.ua
Ресурси комунікації з викладачем	https://classroom.google.com/c/NzIwMjc5Mzk0OTAz https://classroom.google.com/c/NzIwMjgwMDk3MzI5 https://classroom.google.com/c/NzIwMjc4OTc4MDE1 https://classroom.google.com/c/NzIwMjc4Mjk2NDQ2
Дні занять	згідно діючого розкладу занять
Консультації	за домовленістю з ініціативи здобувача

Опис навчальної дисципліни

Анотація дисципліни	« Живопис» – є однією з найважливіших фундаментальних дисциплін, що виховують творче мислення, ідейно-естетичні погляди, які сприяють придбанню професійної майстерності,
---------------------	---

	що необхідно для створення оригінальних за формою та змістом художніх творів. Перелік тем: I семестр Модуль 1 Основи реалістичного зображення форм в живописі. Тема 1.1. Основи живописної грамоти. Принципи та методи академічного живопису. Тема 1. 2. Стилiзацiя академічного натюрморту (тема1). Тема 1.3. Академічна постановка натюрморт з побутових предметів і фруктів в холодній гамі. Тема 1.4. Кольорова інтерпретація академічного натюрморту, холодна гамма (тема3). Тема 1.5. Кольорова інтерпретація академічного натюрморту, тепла гамма. II семестр Модуль 2 Особливості площинно-декоративної мови зображення. Тема 2.1. Живописна гармонія. Колористична цілісність живописного твору. Тема 2.2. Натурна академічна постановка натюрморта з орнаментальною драперією. Тема 2.3. Колаж натурної постановки (тема2). Тема 2.4. Пейзаж як жанр образотворчого мистецтва. Тема 2.5. Інтерпретація натурального пейзажа та відтворення його в різних стилях (імпресіонізм, авангардизм, сюрреалізм). III семестр Модуль 3 Інтерпретація реалістичної форми засобами художньої стилізації. Тема 3.1. Осінній натюрморт з квітами. Тема 3.2. Кольорова стилізація натурної постановки «осінній натюрморт». Тема 3.3. Академічна постановка складного натюрморту з побутових предметів та драперій контрастних по кольору. Тема 3.4. Кольорова стилізація натурального об'єкту в техніці колаж. Тема 3.5. Стилiзацiя академічної постановки в техніці гризайль (колаж). Тема 3.6. Портрет, як жанр образотворчого мистецтва. IV семестр Модуль 4 Художньо-образна мова мистецького твору. Тема 4.1. Живописний етюд голови людини на нейтральному тлі. Тема 4.2. Автопортрет. Тема 4.3. Автопортрет в стилі ар-нуво (Г.Клімт, А. Муха) . Тема 4.4. Живописний етюд голови людини на декоративному тлі. Тема 4.5. Площинно-декоративне вирішення натурної постановки на орнаментованому тлі.
Мета й завдання навчальної дисципліни	Мета курсу досягається за рахунок стилізації, яка виступає одним із прийомів візуальної організації образного вираження, при якому виявляються найбільш характерні риси предмета і відкидаються непотрібні деталі. За допомогою живописних

	засобів та художніх матеріалів передається характер предмета та середовища, підкреслюються індивідуальні характеристики, матеріальність та фактура об'єкта в середовищі. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Знати: I семестр - термінологію живопису; - історію просторових і пластичних мистецтв у контексті розвитку світової культури; - знати основи композиційної побудови твору; - побудови предметів на площині та у просторі; - знання основ лінійної та просторової перспективи; - володіння базовими основами техніки акварельного живопису. II семестр - сучасний досвід та тенденції розвитку живопису; - термінологію, категорії, принципи, проблематику світового живопису; - побудови предметів на площині та у просторі; - колористична цілісність живописного твору; - плановість і простір в пейзажі; - що таке імпресіонізм, авангардизм, сюрреалізм. III семестр - історію просторових і пластичних мистецтв у контексті розвитку світової культури; - знати основи композиційної побудови твору; - пластичну анатимію (голова людини); - принципи побудови колористичної стилізації; - що таке колаж; - про цілісність живописного твору. IV семестр - історію формування і розвитку різних напрямків та течій у світовому мистецтві; - особисті творчі позиції провідних майстрів постмодерністської світової та вітчизняної культури; - побудови предметів на площині та у просторі; - пластичну анатимію (голова людини); - принципи побудови колористичної гармонії; - знати основи композиційної побудови твору. Вміти: I семестр - компоновати (розміщувати) зображення на площині паперу; - виконувати академічний рисунок під живопис; - виявляти основні пропорції предметів у натюрморті; - перетворювати зображення в умовно спрощені декоративні форми; - вірно передавати тональні та кольорові співвідношення у натюрморті; - визначення кольорової гами, теплих і холодних кольорових домінант. II семестр
--	--

	- виявляти конструктивний характер і пластичний взаємозв'язок між частинами натюрморту та його фоном; - володіти технікою копіювання; - виразно зображувати різні фактури предметів побуту та драперій у натюрморті; - володіти різноманітними живописними матеріалами (аквареллю, гуашшю, акрилом); - інтерпретувати натурні об'єкти та відтворення їх в різних стилях; - володіти змішаними техніками живопису. III семестр -компонувати (розміщувати) зображення на площині паперу; - стилізувати натурний об'єкт в техніці колаж; - володіти технікою копіювання; - визначення кольорової гами, теплих і холодних кольорових домінант - інтерпретувати натурні об'єкти та відтворення їх в різних стилях; - володіти знаннями пластичної анатомії . IV семестр - відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну; - досконало володіти техніками живопису; - інтерпретувати та стилізувати натурні об'єкти; - володіти площинно-декоративним вирішенням натурної постановки; - визначати великі кольорові співвідношення живописного твору; - визначати конструктивний характер і пластичний взаємозв'язок між частинами живописного твору.
Передумови вивчення дисципліни	Передумовою вивчення дисципліни «Живопис» є певний обсяг знань з таких дисциплін як «Кольорознавство», «Рисунок», «Основи композиції та формотворення», «Пластанатомія», «Історія мистецтв».
Програмні компетентності та результати навчання	
Інтегральні компетентності	Уміння аналізувати та створювати кольорові композиції, гармонійно підбирати кольори для художніх, дизайнерських або прикладних завдань. Програмні результати навчання, для формування яких використовується навчальна дисципліна: ПРН 1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН 5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. ПРН 7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН 11. Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах.

	ПРН 18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну.
Загальні компетенції (ЗК)	ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 5. Здатність працювати в команді. ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконання робіт. ЗК 7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. ЗК 9. Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, 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 проектнохудожній 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			
	денна форма			
	у тому числі			
усього	лекції	практ.	семін.	СРС

1	2	3	4	5	6
I семестр					
Модуль 1. Основи реалістичного зображення форм в живописі.					
Тема 1.1. Основи живописної грамоти. Принципи та методи академічного живопису.	20		10		10
Тема 1.2. . Стилiзацiя академічного натюрморту (тема1) .	16		10		6
Тема 1.3. Академічна постановка натюрморт з побутових предметів і фруктів в холодній гамі.	24		20		4
Тема 1.4. Кольорова інтерпретація академічного натюрморту, холодна гамма (тема3).	30		10		20
Тема 1.5. Кольорова інтерпретація академічного натюрморту, тепла гамма.	30		10		20
Всього за I семестр	120		60		60
II семестр					
Модуль 2. Особливості площинно-декоративної мови зображення.					
Тема 2.1. Живописна гармонія. Колористична цілісність живописного твору.	26		6		20
Тема 2.2. Натурна академічна постановка натюрморта з орнаментальною драперією.	28		20		8
Тема 2.3. Колаж натурної постановки (тема2).	24		4		20
Тема 2.4. Пейзаж як жанр образотворчого мистецтва.	27		20		7
Тема 2.5. Інтерпретація натурального пейзажа та відтворення його в різних стилях (імпресіонізм, авангардизм, сюрреалізм).	45		25		20
Всього за II семестр	150		75		75
III семестр					
Модуль 3. Інтерпретація реалістичної форми засобами художньої стилізації.					
Тема 3.1. Осінній натюрморт з квітами .	20		10		10
Тема 3.2. Кольорова стилізація натурної постановки «осінній натюрморт».	16		4		12
Тема 3.3. Академічна постановка складного натюрморту з побутових предметів та драперій контрастних по кольору.	24		20		4
Тема 3.4. Кольорова стилізація натурального об'єкту в техніці колаж.	18		4		14
Тема 3.5. Стилiзацiя академічної постановки в техніці гризайль (колаж).	18		4		14
Тема 3.6. Портрет, як жанр образотворчого мистецтва.	24		18		6
Всього за III семестр	120		60		60
IV семестр					
Модуль 4. Художньо-образна мова мистецького твору.					
Тема 4.1. Живописний етюд голови людини на нейтральному тлі.	33		23		10
Тема 4.2. Автопортрет.	24		4		20
Тема 4.3. Автопортрет в стилі ар-нуво (Г.Клімт, А. Муха) .	27		4		23
Тема 4.4. Живописний етюд голови людини на декоративному тлі.	34		24		10
Тема 4.5. Площинно-декоративне вирішення натурної постановки на орнаментованому тлі.	32		20		12
Всього за IV семестр	150		75		75
Всього годин	540		270		270

Рекомендовані джерела інформації

Основна література

1. Баммес Г. Оголена людина / Готфрид Баммес. – Дрезден: VEB Verlag der kunst, 1982. – 474 с.
2. Беті П. Анатомія кольору. Фамільна друкарня Huss, Київ - 2023, 366 с.
3. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. Художня стилізація як основний виражальний засіб у різних жанрах образотворчого мистецтва. Зайцева В. №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. Фамільна друкарня Huss, Київ - 2023, 168 с.
7. Маєр Д. WORKFLOW: Практичний посібник до творчого процесу. Фамільна друкарня Huss, Київ - 2020, 304 с.
8. Лубенський В. Портрет: від академії до творчості / В.Лубенський – К. : Кафедра. – 2017. – 176 с.
9. 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.
10. Образотворче мистецтво: енциклопедичний ілюстрований словник-довідник / упоряд. А. Пасічний. К. : Факт, 2007. 680 с., іл.
11. Омельченко П. Наука про малярські фарби, матеріали та техніки / П. Омельченко. – Л.: Львів – 1996. – 180 с
12. Опанащук М., Опанащук О. Емоційна природа рисунку: навчальний посібник / Микола Опанащук, Ольга Опанащук. – Львів, 2013. – 114 с.
13. Прокопович Т. А. Основи кольорознавства : навч. посіб. Друге видання, доповнене, перероблене. Луцьк, 2022. – 124 с.

Допоміжна література

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.

Інформаційні ресурси

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_tekhnologii

Методи контролю та розподіл балів

Назви змістових модулів і тем	Дата проведення	Формат контролю	Максимальна кількість балів
Змістовий модуль 1 Основи реалістичного зображення форм в живописі.	Згідно графіку навчального процесу	екзаменаційний перегляд виконаних практичних завдань	100
Всього за I семестр			100
Змістовий модуль 2 Особливості площинно-декоративної мови зображення.	Згідно графіку навчального процесу	екзаменаційний перегляд виконаних практичних завдань	100
Всього за II семестр			100
Змістовий модуль 3 Інтерпретація реалістичної форми засобами художньої стилізації.	Згідно графіку навчального процесу	екзаменаційний перегляд виконаних практичних завдань	100
Всього за III семестр			100
Змістовий модуль 4 Художньо-образна мова мистецького твору.	Згідно графіку навчального процесу	екзаменаційний перегляд виконаних практичних завдань	100
Всього за IV семестр			100

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, програмне та інструментальне забезпечення

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

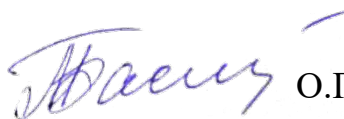
Політика вивчення навчальної дисципліни

Політику щодо академічної доброчесності	Політика академічної доброчесності у вивченні дисципліни «Живопис» спрямована на забезпечення чесності, прозорості, відповідальності та об'єктивності в освітньому процесі. Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності. Творчі роботи надаються викладачу з усіма начерками, пошуковими ескізами або макетами до проміжних етапів виконання, що підтверджують авторство розробки.
Політика щодо відвідування занять	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. Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути підтверджені необхідними документами або попередженням викладача). Недопустимі запізнення на заняття без поважної причини.
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	Під час занять студенти мають дотримуватися етичних норм поведінки, проявляти повагу до викладачів, одногрупників та їхніх творчих ідей. Також студенти мають дотримуватись академічної дисципліни і уникати поведінки, що унеможливорює навчальний процес (запізнення, використання мобільних пристроїв не за призначенням тощо). Участь у дискусіях, уважність та дотримання правил безпеки є обов'язковими вимогами.
Політика щодо	Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у робочі дні на корпоративну пошту

комунікації з викладачем	викладача (basanets_o@kdidpmid.edu.ua). Умови листування: 1) в темі листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено — ІД); 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 роздруків 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.
--------------------------	--

Детальнішу інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни https://kdidpmid.edu.ua/academy/wp-content/uploads/2024/10/zhyvopys_grafichnyj_dydzajn_basanecz.pdf

Розробник (розробники) силабусу
навчальної дисципліни

О.П. Басанець

Гарант освітньої програми

О.С. Гальчинська

В.о. завідувача кафедри

О.Є. Васкевич

Силабус затверджено
на засіданні кафедри монументального і станкового живопису

від 26.08.25, протокол № 1