

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

імені Михайла Бойчука

Факультет декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра монументального і станкового живопису.

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОК.15. «ДЕКОРАТИВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АКАДЕМІЧНИХ ЗАВДАНЬ»

Загальна інформація про дисципліну

Рівень (ступінь) вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	В «Культура мистецтво та гуманітарні науки»
Спеціальність	В4 «Образотворче мистецтво та реставрація»
Освітня програма	Монументальний та станковий живопис
Статус дисципліни	Обов'язкова
Курс/Семестр	1, 2, 3 курси I -V семестри
Кількість кредитів ЄКТС	300 (10 кредитів)
Розподіл за видами занять за годинами навчання	Практичні 132
	Самостійна робота 168
Форма підсумкового контролю	Екзаменаційний перегляд
Викладач	Старший викладач Голембовська Л. С.
Контактна інформація викладача	Корпоративна пошта holembovska_1@kdidpmid.edu.ua
Ресурси комунікації з викладачем	https://kdidpmid.edu.ua/academy/navchannya/dystancijne-navchannya <u>Classroom</u>
Дні занять	Середа (11.40 – 16.00); четвер (11.40 –13.10); п'ятниця (11.40 – 14.30)
Консультації	Відповідно до графіку консультацій: п'ятниця (15.00 – 16.00)

Опис навчальної дисципліни

Анотація дисципліни	Об'єднуючи традиції класичного живопису та здобутки майстрів сучасного живопису, виконуються навчальні завдання дисципліни «Декоративна інтерпретація
---------------------	---

академічних завдань». Необхідне вивчення творів майстрів світового візуального мистецтва, які працювали в галузі площинного живопису, декоративного рельєфу, колажу та ассамбляжа і прикладів з методичного фонду кафедри живопису.

Декоративна інтерпретація надає широкий спектр можливостей для оволодіння аналітичним формотворенням, яке необхідне у всіх галузях, що вивчаються на факультетах декоративно-прикладного мистецтва і дизайну.

Зміст дисципліни. Перелік тем.

Тема 1. Інтерпретація живопису натюрморту з предметів побуту

Тема виконання завдання складається з трьох етапів.

1 етап.

Живопис натюрморту з предметів побуту з урахуванням законів світлотіні. Визначення ступеню контрасту, тонові і кольорові акценти.

Формат А-2. Акварель, гуаш, темпера, олія, акрил.

2 етап.

Ескіз до декоративної інтерпретації з предметів побуту. Обрати необхідний формат, відповідно до задуму. Вивчення конструктивної побудови предметів. Знайти вдале узагальнення квітів, овочів, предметів, тощо.

Формат А-4. Гуаш, акрил.

3 етап.

Декоративна інтерпретація натюрморту з предметів побуту в обраному матеріалі. Інтерпретування залежить від натурних вражень, кольорової гами натюрморту та його фактурних особливостей.

Формат А-3. Гуаш, темпера, олія, акрил. Допускаються колажні вставки з паперу чи картону

Тема 2. Інтерпретація живопису ускладненого тематичного натюрморту з конструктивними мотивами.

Тема виконання завдання складається з трьох етапів.

1 етап.

Живопис ускладненого тематичного натюрморту з конструктивними мотивами з урахуванням законів світлотіні. Визначення ступеню контрасту, тонові і кольорові акценти.

Формат А-2. Акварель, гуаш, темпера, олія, акрил.

2 етап.

Ескіз до декоративної інтерпретації ускладненого тематичного натюрморту з конструктивними мотивами. Обрати необхідний формат, відповідно до задуму. Вивчення конструктивної побудови предметів та зв'язок з фоном.

Формат А-4. Гуаш, акрил.

3 етап.

Декоративна інтерпретація ускладненого тематичного натюрморту з конструктивними мотивами в обраному матеріалі. Інтерпретування залежить від натурних вражень, від кольорової гами натюрморту та його конструктивних особливостей.

Формат А-3. Гуаш, темпера, олія, акрил. Допускаються колажні вставки з паперу чи картону

Тема 3. Одягнена напівфігури натурника чи натурниці. Тема виконання завдання складається з трьох етапів.

1 етап.

Короткочасний етюд одягненої напівфігури натурника чи натурниці. Визначення ступеню контрасту, тонові і кольорові акценти. Формат А-2. Акварель, гуаш, темпера, олія, акрил.

2 етап.

Ескіз до декоративної інтерпретації одягненої напівфігури натурника чи натурниці. Обрати необхідний формат, відповідно до задуму. Вивчення конструктивної побудови одягненої напівфігури натурника чи натурниці. Знайти вдале узагальнення характеристики натури.

Формат А- 4. Гуаш, акрил.

3 етап.

Декоративна інтерпретація одягненої напівфігури натурника чи натурниці в обраному матеріалі.

Інтерпретування залежить від натурних вражень від кольорової гами постановки та конструктивних особливостей побудови. Формат А-3. Гуаш, темпера, олія, акрил. Допускаються колажні вставки з паперу чи картону.

Тема 4. Декоративна інтерпретація живопису одягненої фігури людини.

Тема виконання завдання складається з трьох етапів.

1 етап.

Живопис одягненої фігури людини з урахуванням характеру натури. Визначення ступеню контрасту, тонові і кольорові акценти. Формат А-2. Акварель, гуаш,

	<p>темпера, олія, акрил.</p> <p>2 етап. Ескіз до декоративної інтерпретації одягненої фігури людини. Обрати необхідний формат, відповідно до задуму. Ескіз до декоративної інтерпретації одягненої фігури людини. Знайти вдале узагальнення характеристики натури. Формат А-4. Гуаш, акрил.</p> <p>3 етап. Декоративна інтерпретація живопису одягненої фігури людини в обраному матеріалі. Інтерпретування залежить від натурних вражень, від кольорової гами постановки та конструктивних особливостей побудови натури. Формат А-3. Гуаш, темпера, олія, акрил. Допускаються колажні вставки з паперу чи картону.</p>
	<p>Ключові слова: узагальнення, площинний живопис, декоративний рельєф, колаж, ассамбляж, художній задум та образне мишлення</p> <p>Роль та місце дисципліни у системі підготовки: декоративна інтерпретація академічних завдань формує у студентів професійні компетентності. Завдання з інтерпретації є своєрідним містком між академічним живописом та роботою в матеріалі і дипломними композиціями, на обраних студентами спеціалізаціях. Ці завдання допомагають студентам по-новому, творчо подати знайомий об'єкт в авторському трактуванні, яке визначається художнім задумом та індивідуальністю автора.</p>
<p>Мета та завдання дисципліни</p>	<p>Метою викладання навчальної дисципліни «Декоративна інтерпретація академічних завдань з живопису», є розвиток художніх здібностей, відчуття кольору, кольорової гами, оволодіння основами живопису. Враховуючи практичні навички з академічного живопису, подальший розвиток абстрактного мислення студентів, у оволодінні ними законами побудови формальної композиції. Формування та закріплення теоретичних знань та практичних навичок. Засвоєння прийомів формотворення за допомогою кольору, тонових контрастів і нюансів, вирішення складних просторових і колористичних завдань в процесі роботи з основними живописними техніками та техніками візуального</p>

мистецтва, такими як декоративно-плоский живопис, колаж, декоративний рельєф та асамбляж. Ці техніки як предметно-образна мова важливі для втілення своїх творчих задумів. Оволодіння універсальною та зрозумілою мовою в образотворчому мистецтві, завдяки якій в подальшому можливі новаторські пошуки. Систематичне та послідовне вивчення образотворчої грамоти є однією з найважливіших умов успішного навчання образотворчому мистецтву.

Основні завдання навчальної дисципліни:

- розкриття історичного генезису живопису в контексті зміни історичних парадигм;
- виявлення технічних, стилістичних та ідеологічних особливостей живопису в різні історичні періоди;
- знайомство з найбільш значущими вітчизняними і зарубіжними іменами, школами та напрямками візуальних мистецтв;

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

Знати:

- термінологію, категорії, принципи, проблематику сучасного живопису;
- історію просторових і пластичних мистецтв у контексті розвитку світової культури;
- сучасний досвід та тенденції розвитку живопису та монументального мистецтва в контексті світової культури;
- історично-теоретичні витoki сучасного мистецького концептуалізму;
- особисті творчі позиції провідних майстрів постмодерністської світової та вітчизняної культури.

вміти:

- збирати інформацію, самостійно опрацьовувати літературу, аналізувати різні джерела відомостей;
- аналізувати та критично оцінювати досвід формування і розвитку різних напрямків та течій у світовому мистецтві
- визначати сутність та ідейно-творчий зміст

	різноманітних теоретичних і творчих концепцій візуальних мистецтв.
Передумови вивчення дисципліни	Передумовою для вивчення дисципліни «Декоративна інтерпретація декоративних завдань» є певний обсяг знань з таких дисциплін як рисунок, кольорознавство, живопис, композиція, історія мистецтва та пластанатомія.
Програмні компетентності	
Інтегральні компетентності	Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі мистецтвознавства або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів даної галузі, а також суміжних спеціальностей, зумовлених комплексним підходом, проведення досліджень, та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог
Загальні компетенції (ЗК)	ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Фахові компетенції спеціальності (СК)	СК 1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметнопросторового та візуального середовища. СК 4. Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями. СК 5. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва. СК 7. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача. СК 8. Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, діагностику стану збереженості матеріальнопредметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання СК 9. Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій діяльності. СК 10. Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності

Структура навчальної дисципліни:

Назва модулів і тем	Кількість годин
---------------------	-----------------

	усього	практ	срс
1	2	3	4
Семестр II			
Тема 1. Інтерпретація живопису натюрморту з предметів побуту Тема виконання завдання складається з трьох етапів. 1 етап. Живопис натюрморту з предметів побуту	28	12	16
Тема 1. 2 етап. Ескіз до декоративної інтерпретації натюрморту з предметів побуту.	30	12	18
Тема 1. 3 етап. Декоративна інтерпретація натюрморту з предметів побуту.	32	12	20
Усього годин	90	36	54
Вид контролю: екзаменаційний перегляд			
Семестр III			
Тема 2. Інтерпретація живопису ускладненого тематичного натюрморту з конструктивними мотивами. Тема виконання завдання складається з трьох етапів. 1 етап. Живопис ускладненого тематичного натюрморту з конструктивними мотивами.	20	10	10
Тема 2. 2 етап. Ескіз до декоративної інтерпретації ускладненого тематичного натюрморту з конструктивними мотивами.	18	10	8
Тема 2. 3 етап. Декоративна інтерпретація ускладненого тематичного натюрморту з конструктивними мотивами.	22	10	12
Усього годин	60	30	30
Вид контролю: екзаменаційний перегляд			

Семестр IV			
Тема 3. Одягнена напівфігури натурника чи натурниці; Тема виконання завдання складається з трьох етапів. 1 етап. Короткочасний етюд одягненої напівфігури натурника чи натурниці.	28	12	16
Тема 3. 2 етап. Ескіз до декоративної інтерпретації одягненої напівфігури натурника чи натурниці.	30	12	18
Тема 3. 3 етап. Декоративна інтерпретація одягненої напівфігури натурника чи натурниці.	32	12	20
Усього годин	90	36	54
Вид контролю: екзаменаційний перегляд			
Семестр V			
Тема 4. Декоративна інтерпретація живопису одягненої фігури людини. Тема виконання завдання складається з трьох етапів. 1 етап. Живопис одягненої фігури людини.	20	10	10
Тема 4. 2 етап. Ескіз до декоративної інтерпретації одягненої фігури людини.	18	10	8
Тема 4. Тема 4. 3 етап. Декоративна інтерпретація живопису одягненої фігури людини.	22	10	12
Усього годин	60	30	30
Вид контролю: екзаменаційний перегляд			

Рекомендовані джерела інформації

Основні:

1. Барчаї Ене. Анатомія для художників / Єне Барчаї – Будапешт.: Корвіна – 1986 – 344 с.
2. Галчанський С. Д. Живопис пейзажу / С. Д. Галчанський. – К. : КДІДПМД ім. М. Бойчука. – 2010. – 124 с.
3. Голембовська Л.С. Декоративна інтерпретація академічних завдань з живопису / Л.С. Голембовська. – К. : Кафедра – 2014. – 120 с.
4. Копайгоренко В.В. Проблеми сучасного сакрального мистецтва / В.В. Копайгоренко – К. : Образотворче мистецтво, № 2. НСХУ. – 2013. – 98 -99
5. Лубенський В. Портрет: від академії до творчості / В.Лубенський – К. : Кафедра. – 2017. – 176 с.
6. 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.
7. Омельченко П. Наука про малярські фарби, матеріали та техніки / П. Омельченко. – Л.: Львів – 1996. – 180 с
8. Полтавець-Гуйда О.В. Основи композиційного мислення / О.В. Полтавець-Гуйда. – Х. : Вісник ХДАДМ, № 3. – 2011. – С. 130-134
9. Шаталіна Н.В. Живопис оголеного торсу / Н.В. – К. : КДІДПМД ім. М. Бойчука. – 2015. – 32 с.
10. Фельдман В. А. Мистецтво акварельного живопису / В. А. Фельдман. – К. : Мистецтво. 1967. – 48 с.

Додаткові:

1. Андрієвський В. Л. РОЗМАЙ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. ХУДОЖНИКИ КИЄВА. Українське образотворче мистецтво 1911 – 2011 років / В. Л. Андрієвський – К.: Криниця. - 2012. – 618 с.
2. Гомперц Вілл. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі / Вілл Гомперц – К.: ArtHuss – 2017. – 488 с.
3. Селівачев М.Р. Лексикон української орнаментики / М. Р. Селівачев – К.: редакція вісника АНТ. – 2005. – 400 с.
4. МИСТЕЦЬКИЙ ОЛІМП. Міжнародна програма – К.: Українська конфедерація журналістів – 2015. –720 с.
5. Франсіз Р. Бритійське мистецтво 20-го ст. 60 творів у колекції Бритійської ради / Р. Франсіз. – Л. : Бритійська рада. – 2002. – 112 с.
6. Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця 20 сторіччя. 200 імен / З. Чегусова. – К. : ЗАТ “Атлант ЮемС”. –2002. – 512 с.
7. Gleizes. A. Kubismus / A. Gleizes. – В. : Corvina Kiado. –1984. – 12 с.
8. Karginov L. Rodschenko / L. Karginov. – В. : Corvina Kiado. – 1979 р. – С. 268
9. Zsadova L. Tatlin / L. Zsadova. – В. : Corvina Kiado. –1978. – 534 с

10. Lissitzky Kuppers S. El Lissitzky / S. Lissitzky Kuppers. – D. : Veb Verlag der Kunst. –1976 . – 412 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 і тем	Дата проведення	Формат контролю	Максимальна кількість балів
Тема 1. Інтерпретація живопису натюрморту з предметів побуту 1 етап. Живопис натюрморту з предметів побуту	07.– 08. 02. 2025	Поточний контроль.	15
Тема 1. 2 етап. Ескіз до декоративної інтерпретації натюрморту з предметів побуту.	20.– 21. 03. 2025	Поточний контроль.	25
Тема 1. 3 етап. Декоративна інтерпретація натюрморту з предметів побуту.	15– 16. 05. 2025	Поточний контроль.	20
Декоративна інтерпретація натюрморту з предметів побуту.		Екзаменаційний перегляд	40
РАЗОМ:			100
Тема 2. Інтерпретація живопису ускладненого тематичного натюрморту з конструктивними мотивами. 1 етап. Живопис ускладненого тематичного натюрморту з конструктивними мотивами.	20.– 21. 09. 2024	Поточний контроль.	15
Тема 2. 2 етап. Ескіз до декоративної інтерпретації ускладненого тематичного натюрморту з конструктивними мотивами.	25.– 26. 10. 2024	Поточний контроль.	25
3 етап. Декоративна інтерпретація ускладненого тематичного натюрморту з конструктивними мотивами.	22.– 23. 11. 2024	Поточний контроль.	20
Декоративна інтерпретація ускладненого тематичного натюрморту з конструктивними мотивами.		Екзаменаційний перегляд	40
РАЗОМ:			100
Тема 3. Декоративна інтерпретація живопису одягненої напівфігури натурника чи натурниці. 1 етап. Короткочасний етюд одягненої напівфігури натурника чи натурниці з урахуванням характеру природи.	21.– 22. 02. 2025	Поточний контроль.	15
Тема 3.	20.– 21. 03.	Поточний контроль.	25

2 етап. Ескіз до декоративної інтерпретації живопису одягненої напівфігури натурника чи натурниці.	2025		
Тема 3. 3 етап. Декоративна інтерпретація живопису одягненої напівфігури натурника чи натурниці в обраному матеріалі.	17.– 18. 04. 2025	Поточний контроль.	20
Декоративна інтерпретація живопису одягненої напівфігури натурника чи натурниці в обраному матеріалі.		Екзаменаційний перегляд	40
РАЗОМ:			100
Тема 4. Декоративна інтерпретація живопису одягненої фігури людини. 1 етап. Живопис одягненої фігури людини з урахуванням характеру натури.	20.– 21. 09. 2024	Поточний контроль.	15
Тема 4. 2 етап. Ескіз до декоративної інтерпретації одягненої фігури людини.	25.– 26. 10. 2024	Поточний контроль.	25
Тема 4. 3 етап. Декоративна інтерпретація одягненої фігури людини в обраному матеріалі.	22.– 23. 11. 2024	Поточний контроль.	20
Декоративна інтерпретація живопису одягненої фігури людини.		Екзаменаційний перегляд	40
РАЗОМ:			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	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням

		дисципліни	дисципліни
--	--	------------	------------

Технічне 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	Фонди бібліотеки, фонди кафедри, вікіпедія.
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

Політика щодо академічної доброчесності	Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності у своїх роботах. Жодні форми порушення академічної доброчесності 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.
Політика щодо відвідування занять	Пропуски занять без поважних причин неприпустимі (причини пропуску мають бути підтверджені). Усі роботи студентів повинні бути завантажені на кафедральний Гугл диск. Відсутність виконаних практичних завдань із дисципліни є підставою до не зарахуванню семестрової оцінки.
Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання	Якщо студент пропустив певне заняття, він повинен самостійно допрацювати його та представити викладачу. Довгострокова відсутність студента на заняттях без поважних причин дає підстави для незаліку з дисципліни. Додаткові заняття у таких випадках не передбачені.

поведінки на заняттях	поведінки здобувачів вищої освіти в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука». Вітається зацікавленість у студентів різними напрямками світового візуального мистецтва, активне обговорювання проблем сучасного живопису, 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.
Політика щодо комунікації з викладачем	Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у робочі дні на корпоративну пошту кафедри (kafedra_zhivopisu_20@kdidpamid.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 файлів з ілюстраціями для аудиторних занять, файли з ілюстраціями для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту кафедри. 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 навчальній програмі навчальної дисципліни (<https://kdidpamid.edu.ua/academy/navchannya/dystancijne-navchannya/>)

Розробники силабусу
Навчальної дисципліни

Л. С. Голембовська

Гарант освітньої програми

О. А. Осадча

в.о. завідувача кафедри

О. Є Васкевич.

Силабус затверджено на засіданні кафедри монументального і станкового живопису від 28.08 2025 р., протокол № 1