

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЖИВОПИС»

ОП «Художнє скло», ОКР Бакалавр, 3-4 семестр, 2022-20223 н.р.

Викладач/викладачі	доцент Шимін Я.В. викл. Жук А.О.
Телефон, e-mail	Жук А. О. , +380 63 474 54 13, anatoliizhuka@gmail.com Шимін Я.В., +380 67 702 71 46
Аудиторія, де проходять заняття	Живописна зала, аудиторія № 14

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів ECTS	7 (210 год.)
вид заняття	загальна кількість годин
Лекції	4
Практичні заняття	116
Самостійна робота студента	90

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Живопис – навчальна дисципліна у системі профільної підготовки бакалаврів у галузі образотворчого мистецтва. Програма орієнтована на фундаментальне вивчення реалістичного та асоціативно-го живопису. Велику увагу у програмі дисципліни «Живопис» приділено завданням натюрморт. Підготовка постановки, вибір предметів і драпіровок, дозволяє цілеспрямовано поставити методичну задачу, яку вимагає навчальна програма. При постановці натюрморта з черепом людини в першому модулі і класичної гіпсової голови та голови натурника в другому модулі необхідно враховувати специфіку випускової кафедри. На курсі формується ряд важливих знакових компетенцій, які мають вплив на якість підготовки студентів для більш повного оволодіння фундаментальною дисципліною живопис у процесі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавра. Програма спонукає на певних етапах виконання завдання до індивідуальних творчих пошуків.

Головна мета курсу

Є створення студентом авторського живописного твору, на основі вивчення закономірностей зображення натюрморту з черепом. Головна увага зосереджується на поглибленому вивченню конструкції черепа, пластики об'єктів натюрморту за допомогою тонально-колірного вирішення. Цілісна організація об'єктів натюрморту та поєднання їх з середовищем. Програма дисципліни побудована таким чином, щоб теоретичне навчання чергувалося з практичним. Значна кількість практичних робіт, які виконуються студентами індивідуально, дозволяє набути професійні практичні навички з живопису.

Завдання курсу

Основним завданням курсу є: на основі постановки «натюрморт з черепом людини» та «натюр-морт з класичною гіпсовою головою», ознайомити студентів з принципами побудови пластики та конструктивними особливостями об'єктів «природного походження», засобами тонально-колірного живопису.

У першому семестрі об'єктом дослідження є «натюрморт з черепом».

Основна вимога - створення цілісної тонально-колірної композиції. Особлива увага приділяється вивченню пластики та конструктивних особливостей черепа людини, розуміння будови, конструкції, пропорційних співвідношень, вмінню віднаходити співставлення черепа з середовищем. Друге завдання. (Трансформація). На основі попереднього завдання створити авторську композицію трансформуючи об'ємне зображення у площині. Задіяти принципи трансформації узагальнення, геометризації, абстрагування з наявними елементами асоціативного мислення.

У другому семестрі продовжується вивчення пластики та конструктивних особливостей об'єкта (природного походження) на основі постановки «Класична гіпсова голова». Фіксація об'єктивної реальності. Вивчення тонально-колірних співвідношень шляхом моделювання пластики голови, досліджуючи будову, конструкцію, пропорції та узгоджуючи її у натюрморті, досягаючи його цілісного представлення. Друге завдання «трансформація» - переосмислення реальності. Вихід із трьохмірного (об'ємно-просторового) зображення у двохмірне (площині). На основі попереднього завдання необхідно створити авторську композицію, трансформуючи об'ємне зображення у площині. Задіяти принципи трансформації: узагальнення, геометризації, абстрагування з наявними елементами асоціативного мислення.

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні **компетентності**, закладені в освітній програмі «Художнє скло» (ЗК – загальні компетентності, СК – спеціальні компетентності): ЗК5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

СК1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища.

СК5. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.

СК6. Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі.

СК7. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до умов споживача.

СК9. Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій діяльності.

Курс передбачає **програмні результати (ПР)**, закладені в освітній програмі «Художнє скло»:

ПР1. Застосовувати комплексний художній підхід для створення цілісного образу.

ПР2. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.

ПР4. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобах, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп'ютерним забезпеченням.

ПР5. Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел.

ПР6. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об'ємні та просторові композиційні рішення і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах.

ПР7. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів образотворчого, декоративного мистецтва, реставрації та використовувати існуючі методики реставрації творів мистецтва в практичній діяльності за фахом.

ПР8. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення композиційних рішень; аналізувати принципи морфології об'єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при формуванні концепції твору та побудові художнього образу. ПР15. Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації мистецьких творів.

ПР16. Розуміти вагомую роль українських етномистецьких традицій у стильових рішеннях творів образотворчого, декоративного та сучасного візуального мистецтва.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Формат викладання навчальної дисципліни «Живопис» передбачає наше з вами живе спілкування, практичну роботу в аудиторії, а також самостійну роботу. Упродовж практичних занять ви матимете змогу виконувати заплановані завдання та консультуватись з викладачами курсу. Самостійна робота націлена на те, щоб засвоїти на практиці теоретичні знання та вдосконалити практичні вміння.

Консультації

Заняття відбуватимуться відповідно до розкладу для 2 курсу ОР Бакалавр, де проходять усі консультації, пов'язані з виконанням завдань. Якщо вам потрібні додаткові індивідуальні консультації, які стосуються змісту курсу, ваших робіт, чи інших питань, пов'язаних з освітнім процесом, ми можемо зустрітись за попередньою домовленістю. Ви можете також використовувати всі доступні засоби онлайн-зв'язку (Viber, Facebook Messenger, Telegram, e-mail), ми намагатимемось оперативно реагувати та відповідати на ваші запитання.

Дистанційне навчання

У випадку впровадження заборони на відвідування академії здобувачами освіти, пов'язаної з посиленням карантинних обмежень, ми займатимемось з вами дистанційно. У цьому разі деякі завдання можуть бути змінені. Більший акцент у цьому випадку буде ставитися на аналітичне дослідження. Лекційні заняття проводитимуться на платформі Zoom (лінк доступу надсилатиметься електронною поштою), консультації в онлайн-форматі чи в телефонному режимі.

Матеріали

Полотно на підрамнику або тверда основа (ДВП) розміром 30x40, 30x40, 60x80, 60x80 см., відповідно заґрунтовані, фарби (олійні, темперні, акрилові), розчинник, пензлі, мастихіни, графічні матеріали. За бажанням студент може застосовувати індивідуальну авторську техніку, яка передбачає використання специфічних матеріалів.

СТРУКТУРА КУРСУ

МОДУЛЬ 3. (3 семестр) ЧЕРЕП ЛЮДИНИ. ВИВЧЕННЯ ПЛАСТИКИ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБ'ЄКТА ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ.

Змістовий модуль 1. Завдання №1 (академічне). Натюрморт з черепом. Узгодження об'єкта «череп людини» в середовищі постановки. Моделювання пластики. Світлотіневе (об'ємно – просторове) вирішення завдання.

Зображення: об'ємно – просторове (тривимірне)

Вирішення: поліхромне.

Формат: 60 x 80

Тема 1. Підготовчий етап. Композиційні пошуки виконані графічними засобами (лінія, світлотінь, пляма). Матеріали – графіт, туш, соус. (14 x 21)

Тема 2. Підготовчий етап композиційні пошуки виконані живописними засобами (акварель, темпера, олія). Колірно – температурна організація натюрморту. (30 x 40)

Тема 3. Виконання завдання №1 на основі відібраних ескізів підготовчого етапу.

Змістовий модуль 2.

Завдання №2 (трансформація) Живописна композиція на тему гранично – узагальненої пластики черепа. На підставі двох попередніх завдань розв'язати проблему поєднання (співставлення) складових блоків черепа людини, різних за своїми пластичними властивостями у цілісній композиції з можливим використанням дрібних аксесуарів натюрморту (завдання №1). Застосування тонально-колірної шкали. Поєднання площинних, випуклих та фактурних поверхонь у продуманій замкненій композиції, що підсилюють пластичні особливості головного об'єкта композиції – череп людини

Зображення: площинне (двовимірне).

Вирішення: поліхромне.

Формат: 60 x 80

Тема 1. Підготовчий етап. Композиційні пошуки виконані графічними засобами. Матеріали – графіт, туш, соус. (14 x 21).

Тема 2. Підготовчий етап композиційні пошуки виконані живописними засобами. (30 x 40)

Тема 3. Виконання завдання №3 на основі кращих напрацювань підготовчого етапу.

МОДУЛЬ 4. (4 семестр) ГОЛОВА ЛЮДИНИ

Змістовий модуль 1. Завдання №1 (академічне). Натюрморт з класичною гіпсовою головою. Узгодження об'єкта «Класична гіпсова голова» в середовищі натюрморту. Тонально – колірний розбір постановки. Моделювання пластики за допомогою світлотіні. Температурні різниці. Зведення до цілого.

Зображення: об'ємно – просторове (тривимірне)

Вирішення: поліхромне.

Формат: 60 x 80

Тема 1. Підготовчий етап. Композиційні пошуки виконані графічно (лінія, світлотінь, пляма). Матеріали – графіт, туш, соус. Організація натюрморту тоном. (14 x 21)

Тема 2. Підготовчий етап композиційні пошуки виконані живописними засобами (акварель, темпера, олія). Колірно – температурна організація натюрморту. (30 x 40)

Тема 3. Виконання завдання №1 на основі відібраних ескізів підготовчого етапу.

Змістовий модуль 2.

Завдання №2. (трансформація) Живописна композиція на тему гранично узагальненої голови людини. На підставі двох попередніх завдань вирішити проблему поєднання у цілісній замкненій композиції різних за своїми

пластичними властивостями складових блоків голови людини. Складові композиції подати у раціонально-спрощеному, геометризованому – узагальненому представленні з перевагою головного об'єкта – людської голови.

Зображення: площинне, об'ємно – просторове (на вибір студента)

Вирішення: поліхромне.

Формат: 60 x 80

Тема 1. Підготовчий етап. Композиційні пошуки виконані графічними засобами (лінія, світлотінь, пляма). Матеріали – графіт, туш, соус. (14 x 21)

Тема 2. Підготовчий етап композиційні пошуки виконані живописними засобами (акварель, темпера, олія). (30 x 40)

Тема 3. Виконання завдання №3 на основі відібраних ескізів підготовчого етапу.

ЛІТЕРАТУРА, МЕТОДИЧНА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА КУРСУ

1. Живопис. Техніка і технологія / Жердзіцький В. - Харків, 2006. - 332 с.
2. Живопис : Силуети. Червоне, вохра, золоте. Звуки, тексти, знаки. Дух світла / Новоженець Г. Львів : БаК, 2013. - 168 с.
3. Техніка і технологія олійного живопису: навч. посіб. / Уклад. Е.В.Белкіна, О. І. Конопко. – К.: Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 92 с.
4. Український живопис XIX — поч. XX ст. З колекції Національного художнього музею України : Альбом: Хм., К. : Галерея : Артанія Нова, 2005. - 272 с.
5. Мистецтво кольору. / Іттен Й. — Фронов. Київ: 2021. 96 с.
6. На переломі: Здобутки і втрати (Польський нефігуративний та фігуративний живопис 1955–1965) / Федорук О. К.. - Київ, 1997 - 484 с.
7. Наука про малярські фарби, матеріали та техніки /2-е видання, в 2-х томах/ Омельченко П. - Львів /Б. вид./, 1996 – 178 с.
8. Художні матеріали. Техніка живопису. / Короткий курс для студентів пед.. фак.. художн. інститутів/ - К. державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури. / Лоханько Ф.П., Фролова Т.І. 1960 – 111с.

ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання результатів виконання завдань (підсумкові та поточні) відбуваються у формі переглядів. Поточні перегляди наприкінці кожного місяця проходять у аудиторіях, натомість підсумкові семестрові перегляди відбуватимуться згідно графіка освітнього процесу (див. посилання: <https://lnam.edu.ua/uk/schedule.html>) в галереї кафедри художнього скла (в експозиційних шафах на коридорі). До реалізації завдання допускаються лише ті студенти, які виконали всі види етапних робіт. Тому упродовж семестру проводяться поточні перегляди з оцінюванням.

Відвідування лекцій та практичних занять є обов'язковим. Підсумкова оцінка формується із суми складових (С) етапних та підсумкового оцінювань за формулою: **(CІ+CII+CIII+CIV)x2+B =100балів.**

«CІ» - Робота над етюдами/форескізами (оцінюється в діапазоні 0-12 балів).

«CII» - Самостійна робота студента (оцінюється в діапазоні 0-12 балів).

«CIII» - Створення ескізів (оцінюється в діапазоні 0-12 балів).

«CIV» - Реалізація завдання на форматі (оцінюється в діапазоні 0-12 балів).

«B» - Відвідування як складова підсумкового бала (до 8 балів: присутність на занятті складає 0,5 бала).

ПОЛІТИКА КУРСУ

Відвідування

Відвідування занять є обов'язковою умовою. Якщо ви заздалегідь знаєте, що повинні пропустити заняття з поважних причин, будь ласка, поінформуйте когось із викладачів. Якщо протягом семестру ваша відсутність перевищила присутність, атестація буде під загрозою. Виправданими поза встановленим лімітом можуть визнаватись пропуски занять за умови надання супровідної документації в деканат, відповідно до правил ЛНАМ, через:

- хворобу;
- події пов'язані з позанавчальною діяльністю на кафедрі художнього складу ЛНАМ;
- юридичні зобов'язання.

Підкреслюємо, що підсумкова оцінка формується за накопичувальною схемою отримання балів упродовж семестру. У випадку вашої відсутності, або браку виконаної роботи без поважної причини під час поточного чи підсумкового оцінювання ви отримаєте «0» балів.

Вчасне виконання завдань є критично важливими. Обов'язком студента є реалістичне планування свого часу на виконання передбачених цим силабусом завдань. Допуск до повторного складання (перездачі) перегляду здійснюється згідно положення «Про порядок ліквідації академічних заборгованостей» за посиланням:

https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_likvidats_zaborgov.pdf

Виключенням з цих правил можуть бути пом'якшувальні обставини, зазначені вище в розділі про відвідування.

Академічна доброчесність

ЛНАМ розділяє фундаментальні цінності академічної доброчесності: *чесність, довіра, справедливість, повага та відповідальність*. Кожен учасник освітнього процесу в ЛНАМ несе персональну відповідальність за дотримання академічної доброчесності. Детальніше про академічну доброчесність читайте в «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЛНАМ» за посиланням:

https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Zabezpe4ennja_jakosti_osvitu.pdf

КОМАНДА ВИКЛАДАЧІВ

Шимін Ярослав Васильович, завідувач кафедрою Академічний живопис, доцент.

Закінчив Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва у 1985 р., спеціальність «Інтер'єр та обладнання».

У 2007р. отримав почесне звання «Заслужений художник України». Член НСХУ. Веде активну наукову, творчу, дослідницьку та організаційну діяльність, брав активну участь у міжнародних пленерах, конкурсах, мистецьких проектах. В доробку — персональні та міжнародні виставки.

Жук Анатолій Олегович, живописець, викладач живопису. Викладач Літніх образотворчих студії у ЛНАМ.

з 2017р. - аспірант ЛНАМ. З вересня 2016 року викладач кафедри академічного живопису Львівської національної академії мистецтв.

У 2016 р. Закінчив відділ «Художньої кераміки» декоративно-прикладного факультету Львівської національної академії мистецтв. В 2013 році навчався в іконописній школі при УКУ. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських пленерів, виставок та творчих імпрез.