

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОБРАЗНО-ПЛАСТИЧНИЙ ЖИВОПИС »

ОП «Художнє скло», ОКР Бакалавр, 5-6 семестр, 2022-2023 н .р.

Викладач/викладачі	доцент Шимін Я.В. викл. Жук А.О.
Телефон, e-mail	Шимін Я.В., +380 67 702 71 46 shymin.ya@gmail.com Жук А. О. , +380 63 474 54 13, anatoliizhuka@gmail.com
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 – фундаментальна навчальна дисципліна у системі профільної підготовки бакалаврів у галузі образотворчого та декоративного мистецтва. На третьому курсі акцентується увага на навчально-творчій проблематиці та можливості вибору студентом сфери зацікавлення і відповідними програмними пропозиціями: обирати між способом відображенням об'єктивної реальності чи її образно-пластичного переосмисленням. Програма дисципліни «Образно- пластичний живопис» має на меті розвинути індивідуальні творчі особливості студента, сформувані його неповторне авторське бачення та виробити свою образно-пластичну мову. Об'єктивна реальність у процесі творчого переосмислення слугує лиш початком, стартовим майданчиком, інформативною базою для розвитку образного мислення. Саме на це націленна програма третього курсу.

У якому разі ви маєте обрати цей курс? Якщо ви обрали блок дисциплін, пов'язаний з проектуванням авторського художнього скла, ця дисципліна автоматично потрапляє до вашого навчального плану.

Головна мета курсу.

Переосмислення об'єктивної реальності. Створення авторської образно-пластичної композиції на основі зібраного матеріалу. Метою є навчитися трансформувати видиму реальність користуючись певними принципами: узагальнення, геометризації, абстрагування, формування цілості на основі композиційних законів. В цьому процесі важливо керуватися

розумінням того, що реальність є настільки абстрактною на скільки абстрактність містить ознаки реальності і освідомленням, що це є цілісний замкнений процес.

Завдання курсу

Основним завданням курсу є трансформація видимої реальності та створення авторської композиції яка базується на образно-пластичному переосмисленні натурального матеріалу. У першому семестрі об'єктом слугує «голова з плечовим поясом», у другому «торс людини». Необхідно навчитися проводити структурний аналіз твору, простежувати ритміку вертикалей та горизонталей, віднаходити взаємодію між лініями і плямами, гармонізуючи співвідношення форм та величин. Влучно застосувати технічні і технологічні прийоми - чергування гладких, шороховатих та фактурних поверхонь. Оформити авторський задум як цілісну композицію образно-пластичного трактування.

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 вимог і 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 вагомий 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 3 курсу ОР Бакалавр, де проходитимуть 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 40x50; 25x40, 50x80 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 5. (5семестр) ГОЛОВА ЛЮДИНИ З ПЛЕЧОВИМ ПОЯСОМ

Змістовий модуль 1. Завдання No1 (академічне).

Тема 1. Голова людини з оголеним плечовим поясом. Підготовчий етап. Збір зображального матеріалу. На основі постановки голова людини з плечовим поясом виконати ряд живописних етюдів, графічних начерків та коротко тривалих рисунків (з різних точок огляду). В процесі роботи дослідити будову, пропорції, взаємодію складових мас, випрацювати генеральний ескіз що ляже в основу другого завдання.

Зображення: об'ємнопросторове (тривимірне).

Вирішення: поліхромне. Формат 40x 50 см (4 етюди).

Змістовий модуль 2. Завдання No2. (формотворення). Образно – пластичне вирішення на основі постановки «Голова людини з плечовим поясом».

На підставі зібраних матеріалів попереднього завдання створити замкнену асоціативну композицію під девізом «Голова людини з плечовим поясом» вирішити проблему поєднання складових блоків людини (голова, шия, плечовий пояс) у цілісній композиції. Узгодити стильове трактування пластики людського тіла, з пластикою фону. Віднайти гармонійне співвідношення форм та їх величин, зважити на їх взаємозв'язок та взаємодію у просторовості формату. Провести структурний аналіз твору, простежити ритміку вертикалей та горизонталей, взаємодію між лінією і плямами. Влучно застосувати технічні і технологічні прийоми - чергування гладких, шороховатих та фактурних поверхонь. Звести до цілісного трактування композиції як твору.

Реалізація даного завдання базується на кращих зразках підготовчого етапу (збір зображального матеріалу завдання No1) та ескізів, розробки форескізів до проблематики даного завдання. *Зображення: площинне, (двовимірне).*

Вирішення: поліхромне.

Тема 1. Підготовчий етап. Композиційні пошуки виконані графічними засобами (лінія, світлотінь, пляма). Матеріали – графіт, туш, соус.(ескізи, формат 21x15 см).

Тема 2. Підготовчий етап композиційні пошуки виконані живописними засобами (акварель, темпера, акрил, олія, форескізи, формат 30x40 см)

Тема 3. Виконання завдання No2 на основі відібраних ескізів підготовчого етапу (формат:60 x 80 см) .

МОДУЛЬ 6. (6 семестр) Торс людини. (Півфігура)

Змістовий модуль 3. Завдання No1 (академічне).

Тема 1. Торс людини. Підготовчий етап. Збір зображального матеріалу.

На основі постановки (півфігури людини) виконати ряд живописних етюдів, графічних начерків та коротко тривалих рисунків (з різних точок огляду).

В процесі роботи дослідити будову, пропорції, взаємодію складових мас, випрацювати генеральний ескіз (форескіз) що ляже в основу другого завдання.

Зображення: об'ємно – просторове (тривимірне).

Вирішення: поліхромне. Для графічних начерків та короткочасних рисунків формат довільний. (акцент-живописна складова). Формат 40x 50 см (4 етюди).

Змістовий модуль 4. Завдання No2. (формотворення). Образно – пластичне вирішення на основі постановки «Торсу людини».

На підставі зібраних матеріалів попереднього завдання створити замкнену асоціативну композицію «торс людини». Вирішити проблему поєднання складових блоків людини (голова, шия, плечовий пояс, грудна клітка, черевна порожнина, таз) у цілісній композиції.

Узгодити стильове трактування пластики людського тіла, з пластикою фону. Віднайти гармонійне співвідношення форм та їх величин, зважити на їх взаємозв'язок та взаємодію у просторовості формату. Провести структурний аналіз твору, простежити ритміку вертикалей та горизонталей, взаємодію між лініями і плямами. Влучно застосувати технічні і технологічні прийоми - чергування гладких, шороховатих та фактурних поверхонь. Звести до цілісного трактування композиції як твору. Головний девіз «форма носій образу».

Реалізація даного завдання базується на кращих зразках підготовчого етапу (збір зображального матеріалу завдання No1) та ескізів, розробки форескізів до проблематики даного завдання.

Зображення: площинне (двовимірне).

Вирішення: поліхромне.

Тема 1. Підготовчий етап. Композиційні пошуки виконані графічними засобами (лінія, світлотінь, пляма) . Матеріали – графіт, туш, соус.(ескізи, формат 21x15 см).

Тема 2. Підготовчий етап композиційні пошуки виконані живописними засобами (форескізи; акварель, темпера, акрил, олія, формат 25x40см).

Тема 3. Виконання завдання No3 на основі відібраних ескізів підготовчого етапу (формат 50 x 80 см).

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 в 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:
 $(C_I + C_{II} + C_{III} + C_{IV}) \times 2 + B = 100$ балів. «СІ» - Робота над етюдами/форескізами (оцінюється в діапазоні 0-12 балів). «СII» - Самостійна робота студента (оцінюється в діапазоні 0-12 балів). «СIII» - Створення ескізів (оцінюється в діапазоні 0-12 балів). «СIV» - Реалізація завдання на форматі (оцінюється в діапазоні 0-12 балів). «В» - 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 скла чи 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 кафедру 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. В 2013 році навчався в іконописній школі при УКУ.

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.

Учасник багатьох міжнародних

та всеукраїнських пленерів, виставок та творчих імпрез. з 2017р. - апірант ЛНАМ.

Викладач Літніх образотворчих студії у ЛНАМ.