

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОБРАЗНО-ПЛАСТИЧНИЙ ЖИВОПИС»

ОП «Художнє скло», ОП Бакалавр, 7-8 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	6 (180год.)
вид заняття	загальна кількість годин
Лекції	18
Практичні заняття	82
Самостійна робота студента	80

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Фундаментальна дисципліна живопис є базовою для студентів ЛНАМ у процесі підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр». Курс є продовженням навчальної програми дисципліни для студентів освітньої програми «Художнє скло». Цього навчального року ми будемо працювати над фігурою людини у трьох основних етапах: над об'єктивним дослідженням, тобто академічним трактуванням; трансформацією – перехідним етапом, що забезпечує шляхи і способи переходу від об'єктивного до суб'єктивного трактування; суб'єктивного дослідження – формотворчий, образотворчий підхід.

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: навчитися освоїти та вміти впроваджувати у власній творчості класичні та новітні живописні засоби виразності, володіти різними технічними прийомами живопису, розвинути мистецький смак та вміння трансформувати натурну постановку в завершені художній оригінальний за формою, змістом та технікою твір живопису, передавати будову та образну суть фігури людини, представити конкретний натурний об'єкт (оголену фігуру людини) через індивідуальне розуміння форми, образу, застосовувати весь спектр засобів виразу (колір, тон, світлотінь, фактура тощо) для найбільш переконливого висловлення живописної ідеї.

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

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний процес передбачає лекційні, практичні та самостійні заняття. Кожне з них зумовлює використання різних методів навчання. Лекційні — пояснення завдання, виклад теоретичного матеріалу, показ фондових робіт. Практичні заняття охоплюють консультації, коректи до виконання завдань. Вони передбачають оволодіння певними практичними навичками та технічними прийомами, які забезпечують подальше втілення задуму студента. Самостійна робота – реалізація на практиці програмних завдань. Невід'ємною складовою завдання є проведення підготовчого етапу. Перед тривалою академічною постановкою студенти виконують композиційні пошуки, здійснені графічними, живописними засобами та швидкісні, лаконічні етюди, які в найзагальніших рисах характеризують об'ємні, просторові та колірно-тональні зіставлення. Процес виконання завдання періодично консультує і контролює викладач.

Консультації

Заняття відбуватимуться відповідно до розкладу для 4 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 зустрітися 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 В умовах дистанційного навчання необхідно щотижня відповідно до розкладу завантажувати завдання на етапі опрацювання у створену групу застосунку Telegram для подальшої консультації викладачем в онлайн-форматі на платформі Zoom (лінк доступу буде надано). Усі фото повинні бути чіткими, своїми тонально-колірними параметрами відповідати реальній роботі із вирівняними межами, позбавленими на тлі сторонніх предметів. На перегляд для оцінювання студент повинен укласти свою роботу + ескізи + етюди до неї в окремий підписаний блок до кожного завдання.

Матеріали

Полотно на підрамнику або тверда основа (ДВП) розміром 50x25, 50x35, 100x50, 100x70 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. Можливе поєднання різних технічних прийомів за умови технологічності процесу.

СТРУКТУРА КУРСУ

Модуль 1 (7 семестр). ФІГУРА ЛЮДИНИ.

Змістовий модуль 1. Оголена фігура людини (жіноча, чоловіча): об'ємно-просторова студія. Кругове вивчення фігури людини. Необхідно визначити найважливіші співвідношення пропорційних мас людської фігури. Моделювання об'єму досягається тонально-колірними засобами живопису. Цілісне представлення фігури й середовища, у якому вона перебуває. Підпорядкування деталей загальній формі.

Формат: 50x25 см (4 етюди)

Змістовий модуль 2. Образно-пластичне вирішення постановки «Оголена фігура людини». Формотворче, образотворче завдання.

Створити замкнену асоціативну композицію. Віднайти гармонійне поєднання форм та величин у єдиній структурі твору. Виявити основні пластичні властивості людської фігури за умов загальної грамотної організації формату. Досягти виразності композиційного задуму. Виявити розуміння естетичного фактора поєднання фактурованих (декорованих) поверхонь із «вільними» локальними плямами. Культура їх напрацювань.

Зображення: площинне (двовимірне) / об'ємно-просторове (тривимірне) або їхній синтез.
Вирішення: поліхромне.

Перелічені вимоги охоплюють певні етапні послідовні види ведення роботи:

Тема 1. Виконання ескізів (формат 20x10 см) із застосуванням графічних та живописних засобів, їх комбінації.

Тема 2. Реалізація завдання на форматі на основі кращих напрацювань студійного етапу.
Формат 100x50 см

Модуль 2 (8 семестр). ФІГУРА ЛЮДИНИ

Змістовий модуль 1. Образно-пластичне вирішення постановки «Одягнена сидяча фігура людини (жіноча, чоловіча) на декорованому тлі».

Формотворче, образотворче завдання.

Віднайти виразний композиційний задум. Створити образну асоціативну композицію, в якій би цілісно поєднувались форми та величини об'єкта дослідження та його оточення (середовища). Виявити розуміння доцільності оперування необхідним зображальним простором: формотворення у площинній зображальній системі чи об'ємно-просторовій (цей вибір може бути зумовлений необхідністю та специфікою спеціалізації зокрема). Досягти цілісності композиції та якісного виконання.

Зображення: площинне (двовимірне) / об'ємно-просторове (тривимірне) або їхній синтез.

Вирішення: поліхромне.

Тема 1. Виконання ескізів (формат 20x14 см) із застосуванням графічних та живописних засобів, їх комбінації.

Тема 2. Виконання форескізів (формат 50x35 см).

Тема 3. Реалізація завдання на форматі на основі кращих напрацювань студійного етапу. Формат 100x70 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 ХІХ — поч. ХХ 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

До реалізації завдання допускаються лише ті студенти, які виконали всі види етапних робіт. Тому упродовж семестру проводитимуться 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 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 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. 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.