

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЖИВОПИС»

ОП «Художнє скло», ОР Магістр, 1-2 семестр, 2021-2022 н .р.

Викладач/викладачі	ст. викл. Ткачук І.Л.
Телефон, e-mail	032 2769376, i.tkachuk@lnam.edu.ua
Аудиторія, де проходять заняття	313

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів ECTS	10 (300 год.)
<i>вид заняття</i>	<i>загальна кількість годин</i>
Лекції	36
Практичні заняття	26
Самостійна робота студента	238

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Підготовка за вказаним напрямком здійснюється на основі навчальної програми, яка базується на синтезованій педагогічній системі. Вона акумулює два основні мистецькі принципи:

- а) ґрунтовна професійна підготовка;
- б) формування індивідуальної образно – пластичної мови

та складається з трьох основних етапів:

- об'єктивного дослідження, або академічний;
- трансформація – перехідний етап, що забезпечує шляхи і способи переходу від першого принципу до другого;
- суб'єктивного дослідження, або формотворчий, образотворчий.

Головна мета курсу

Розвинути здатність до абстрактного мислення, вміння стилізувати, інтерпретувати та перевтілювати бачене, переосмислене в композиційне рішення, формуючи концепцію твору та творячи художній образ.

Завдання курсу: підготовка художника, який володіє високою професійною майстерністю та зображальною культурою індивідуального образного мислення. Необхідною умовою для досягнення поставленої мети є усебічне вивчення натурного об'єкта (фігури людини); ґрунтовне опанування та досконале володіння живописними засобами для відображення дійсності; переосмислення натурного об'єкта (фігури людини) та його інтерпретація; формотворення та образотворення як результат пізнання об'єкта; виховання професійної культури й художнього смаку на основі поглибленого вивчення натурного об'єкта; освоєння мистецьких процесів у синтезі системи теоретичних знань та практичних навичок; розвиток індивідуального творчого мислення.

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні **компетентності**, закладені в освітній програмі «Художнє скло» (ЗК – загальні компетентності, СК – спеціальні компетентності):

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.

ЗК4. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК5. Здатність розробляти та керувати проектами.

СК1. Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно асоціативну мову при створенні художнього твору.

СК2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

СК4. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.

СК7. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.

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

ПР1. Вміти аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва.

ПР2. Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально стилістичні чинники образотворення.

ПР3. Володіти інноваційними методами та технологіями роботи з художнім склом.

ПР4. Вміти трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

ПР6. Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу.

ПР8. Здійснювати пошук інформації стосовно об'єкту дослідження.

ПР10. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, дослідницької та освітньої діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи.

ПР11. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, основні принципи розвитку сучасного візуального мистецтва

ПР13. Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культури і мистецтва та мистецьких процесів.

ПР16. Вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному науковому і професійному середовищі.

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 1 курсу ОР Магістр, 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 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 50x35, 50x50, 100x70, 100x100 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. ФІГУРА ЛЮДИНИ.

Змістовий модуль 1. Оголена лежача фігура людини (жіноча, чоловіча).

Академічне завдання.

Виявити пластичні властивості людського тіла (лежача фігура людини в русі). Продумати загальну композицію та тонально-колірну організацію твору. Віднайти гармонійне зіставлення фігури людини та оточення. Осмислити кінетичні та пластичні властивості тіла як імпульс для розвитку формотворчої ідеї. Композиційна цілісність вирішення у межах формату. Зображення: об’ємно-просторове (тривимірне).

Вирішення: поліхромне.

Перелічені вимоги охоплюють певні етапні послідовні види ведення роботи:

Тема 1. Виконання етюдів (формат 50x35 см).

Тема 2. Виконання ескізів (формат 20x14 см) із застосуванням графічних та живописних засобів, їх комбінації.

Тема 3. Реалізація завдання на форматі на основі кращих напрацювань студійного етапу. Формат 100x70 см.

Змістовий модуль 2. Оголена лежача фігура людини (жіноча, чоловіча): образно-пластичне переосмислення.

Формотворче, образотворче завдання.

Творчо інтерпретувати постановку. Вибір і відбір (формотворчих і образотворчих) якостей. Виявити вміння оперувати ними відповідно до композиційної ідеї чи теми. Провести паралель пошуку пластичної мови з дисципліною «Композиція» за спеціалізацією. Творчо-навчальна орієнтованість проблематики завдання. Естетика і цілісність подачі.

Зображення: двовимірне (площинне) чи тривимірне (об'ємно-просторове) — на вибір студента.

Вирішення: поліхромне.

Перелічені вимоги охоплюють певні етапні послідовні види ведення роботи:

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.

Модуль 2. ДВОФІГУРНА КОМПОЗИЦІЯ

Змістовий модуль 1. Двофігурна композиція

Формотворче, образотворче завдання.

Виконати ряд короточасних студій та етюдів на основі одягненої фігури людини в різних положеннях та позах (кругове вивчення натури). Цей досвід використати у створенні замкненої двофігурної композиції на основі узгодження та взаємодії двох фігур у заданому просторі, активізуючи творчу уяву та аналітично-інтуїтивне мислення. Продумати загальну композицію та тонально-колірну організацію формату. Досягти стильової єдності у переосмисленні натурального матеріалу, використовуючи принцип геометризації чи абстрагування. Цілісність загального вирішення. Особливу увагу приділити звучанню форми як носію образу. Формування індивідуальної образно-пластичної мови.

Зображення: об'ємно-просторове (тривимірне).

Вирішення: поліхромне.

Тема 1. Виконання ескізів (формат 20x20 см) із застосуванням графічних та живописних засобів, їх комбінації.

Тема 2. Виконання форескізів (формат 50x50 см).

Тема 3. Реалізація завдання на форматі на основі кращих напрацювань студійного етапу. Формат 100x100 см.

ЛІТЕРАТУРА, МЕТОДИЧНА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА КУРСУ

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Благовещенск : БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. 392 с.

Богомазов О. Живопис і елементи. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка ХХ століття : антологія / Львівська нац. акад. мистецтв ; упоряд.: Р. М. Яців ; наук. ред.: С. Павлюк ; НАН України, Ін-т народознавства . Львів, 2012. Ч. 2 : 2012. С. 161—180.

Гомперц В. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі. ArtHuss. Київ : 2017. 486 с.

Іттен Й. Мистецтво кольору. Аронов. Київ : 2021. 96 с.

Іттен Й. Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. ArtHuss. Київ : 2021. 136 с.

Кандинский В. О духовном в искусстве. Психология цвета. Москва : Рефл-бук, Ваклер. 1996. С. 181—220.

Кандинский В. Точка и линия на плоскости. Санкт-Петербург. Азбука – классика, 2006. 240с.

Салій Т. М. «Золотий поділ» у теорії та методиці композиційної побудови твору живопису / Методичні вказівки до виконання завдань з живопису. Львів : ЛДІПДМ, 1993. 16 с. іл.

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:

$(C I + C II + C III + C IV) \times 2 + B = 100$ балів.

«CI» - 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).

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОЦІНОК

90-100	Відмінно
74-89	Добре
60-73	Задовільно
35-59	незадовільно з можливістю перездачі
1-34	незадовільно з повторним вивченням дисципліни

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 поза навчальною 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

ВИКЛАДАЧКА

Ткачук Ілона Львівна, живописець, педагог, аспірант Львівської національної академії мистецтв, викладач живопису. Народилась у Львові. 1999 р. закінчила Львівський державний коледж декоративного та ужиткового мистецтва ім. І. Труша, відділ художнього розпису. У 1999-2006 рр. навчалась у Львівській національній академії мистецтв на кафедрі монументального живопису. З 2013 на педагогічній роботі на кафедрах академічного та монументального живопису. З 2015 — аспірантка ЛНАМ за спеціальністю «Теорія та історія культури». Основна творча спеціалізація — станкове та монументальне малярство, художня фотографія. Твори експонувалися на виставках в Україні та за її межами.