

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЖИВОПИС. НАТУРНІ (АНАТОМІЧНІ) ЕТЮДИ »

ОП «Бакалавр», Осінній семестр, 2023 -2024 н .р.

Викладачі: Мікула Ігор Ярославович, ст. викладач каф. Академічного живопису.

Телефон: : 0951411398

Email: ihormikula111@gmail.com

Семенюк Василь Іванович, доцент каф. Академічного живопису.

Телефон: +38 (097) 524 41 49

Аудиторія де проходитимуть заняття: живописний зал

Сторінка курсу в Google class:

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	
кількість кредитів ECTS	3 кредити ,90 годин
вид заняття	загальна кількість годин
лекції	2
практичні заняття	28
самостійна робота студента	60

ПРЕРЕКВІЗИТИ

Дана вибіркова дисципліна зорієнтована передусім на студентів 3-4 курсів, які вже мають відповідні компетенції з рисунку та живопису щодо аналізу, відтворення та творчого переосмислення оголеної натури .

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Заняття і відповідні консультації відбуватимуться раз на тиждень по 2 год. В позаурочний час індивідуальні консультації з студентами можливі у вайбері з 20.00.год. до 22-00год. з понеділка по суботу включно,

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Програма націлена на вивчення та переосмислення анатомічних особливостей людської натури ,її деталей в тих параметрах ,які кожен студент має намір поглиблено засвоїти відповідно до власного бачення свого подальшого мистецького розвою. Основною проблематикою програми є різні способи бачення краси і завершеності цілого в фрагменті,вміння вибудовувати і реалізовувати свою власну концепцію графічного і живописного відображення об'єкта дослідження . В процесі заняття виконуються переважно короткотривалі-10-30хв. начерки з натури, цей натурний матеріал є підставою до подальшого аналізу анатомічно-конструктивних особливостей (фігури чи її деталей) під час домашньої самостійної роботи з відповідними анатомічними атласами. Опираючись на натурні

напрацювання і індивідуальні компетенції кожного студента, спільно з викладачем напрацьовуються концепції мистецького переосмислення і творчої реалізації в завершеному живописному творі .

МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ

Метою даного курсу є поєднання практичних навиків поглибленого анатомічно-конструктивного вивчення деталей фігури(та за бажанням при відповідних компетенціях цілої фігури) людини, опрацювання оголеної натури графічними і живописними засобами , з її наступним творчим переосмисленням і творенням на цій основі завершеного живописного твору.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами навчання студент повинен:

- 1).Поглибити власні знання з пластичної анатомії деталей людського тіла;
- 2).Дослідити анатомічні особливості пластики кісткової ,м'язевої систем вибраної деталі,
- 3).Опанувати основні способи (графічними і живописними засобами) відображення і переосмислення здобутих знань ;
- 4).Скласти власний план концептуального переосмислення здобутих знань ;
- 5).Згідно власної концепції переосмислення натури, навчитися робити відбір необхідних для реалізації в матеріалі ,відповідних графічних і живописних способів образотворчого відтворення ;
- 6). На основі здобутих знань реалізувати завершений живописний твір ;
- 7).Навчитися цілісному, (конкретно-концептуальному) баченню натури та відповідному відображенню її як в натурних начерках ,так і в завершеному творі.

ФОРМАТ КУРСУ

Основна частина часу, відведеного на аудиторну роботу - 28год. (з 30 год.) буде задіяна в праці з натури . За попередньою домовленістю між студентами ,визначається час ,відведений на короточасні начерки і відповідне положення оголеної фігури . По проходженні даного часу положення фігури змінюється. Даний підхід(обмежений в часі) дозволяє активізувати зосереджену, цілеспрямовану працю з натури.Консультації з викладачем проводяться індивідуально, по мірі виникнення питань в студента чи належних корект ,відповідних ситуації, зі сторони викладача.

ЛІТЕРАТУРА ТА МАТЕРІАЛИ

З літератури для студентів особливо важливими будуть анатомічні атласи ,значну кількість яких (зокрема Баммеса Г.) можна знайти в інтернеті і при необхідності роздрукувати необхідні матеріали.

ЛІТЕРАТУРА

1. Мікула І. Я. Анатомічні етюди. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Живопис» студентам усіх спеціальностей ЛНАМ «Образотворче мистецтво і реставрація», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Дизайн», «Історія та теорія мистецтва». Львів: ЛНАМ, 2018. 15 с.
2. Gottfried Bammes Der nackte Mensch. - Dresden.: Veb verlag der kunst Изд-во, 1982.
3. Gottfried Bammes. Figurliches Gestalten. - Berlin.: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1985.
4. Gottfried Bammes. Tiere Zeichnen. - Berlin.: E. A. Seeman Verlag, Leipzig in der Dornier Medienholding GmbH, 2001

5. В'юник, А. Українська графіка XI – початку XX ст. [Текст] / А. В'юник. – К.: Мистецтво, 1994. – 328 с.
6. Ган. Н. С. Курс пластичної анатомії людини. – К.: Мистецтво, 1965.
7. Meyer, F. Hanfbuch der ornamentik. – Leipzig: VEB, 1989. – 620 s.
8. The Humen Figure/ A Source book for Artists and Designers. – Amsterdam/Singapore: The Pepin Press, 2008.
9. Касіян В. І. Мистецтво графіки. – К.: Держвидав, 1960. – 152 с.
10. Boczkowska, A. Tryumf luny i wenus. Pasia Hieronima Boscha. – Krakow: wydawnictwo literackie, 1980. – 94 s.

МАТЕРІАЛИ

Альбом для начерків формат Ф4-Ф3, Різноманітні графічні матеріали-графіт, кольорові олівці, сангіна, соус, акварель...(в залежності від уподобань студента). Живописні матеріали -полотно, картон формат 100-100см, олія, акрил.

ЗАВДАННЯ, ВИМОГИ ТА ОЦІНЮВАННЯ

ЗАВДАННЯ

Практична робота №1.	Фотосесія з різними підсвітками і кругове дослідження вибраної деталі огленого людського тіла. Кругове дослідження деталі людського тіла(на вибір студента) графічними засобами
Практична робота №2.	Вивчення різноманітних способів інтерпретації об'єкта дослідження графічними засобами.
Практична робота №3.	Ескізи та етюд з натури живописними засобами.
Практична робота №4.	Живописна композиція на тему вибраної студентом деталі людського тіла.

ДЕДЛАЙНИ

На протязі семестру напруження студентів оцінюються 3 рази в кінці кожного місяця (до 12 балів кожне оцінювання) + підсумкова оцінка на перегляді (до 12 балів) та оцінка за відвідування 14 балів(за кількістю занять, загальна сума 100 балів+ 10.

ОЦІНЮВАННЯ

Підсумкова оцінка за семестр складається з суми балів за проміжні перегляди за темами, оцінок за самостійні завдання, та оцінок за відвідування, за алгоритмом:

Змістовий модуль 1-(до 50+5)балів

Тема/Сам.робота 1(до 12 +12 балів), Тема /Сам.робота 2(до 12 +12 балів) +7 балів за відвідування ,по кількості занять в модулі.

Змістовий модуль 2-(до 50+5)балів

Тема/Сам.робота 3(до 12 +12 балів), Тема /Сам.робота 4(до 12 +12 балів) +7 балів за відвідування ,по кількості занять в модулі.

Загалом сума до 100 +10 балів

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Методика оцінювання та нарахування балів студенту базується на виконанні ним дванадцяти вимог (критеріїв), які відповідають кожному завданню. Невиконання одного із пунктів віднімає один бал за 12-ти бальною шкалою оцінювання кожної із складових навчального курсу.

Загальна сума балів (відповідна оцінка: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно з можливістю повторного підсумкового контролю», «незадовільно з повторним вивченням дисципліни») визначається за накопичувальною системою у 100-бальній шкалі.

1. Виявлення розуміння проблематики завдання
2. Композиційне вирішення у заданому форматі
3. Дотримання заданої просторової / площинної системи зображення
4. Композиційна структура
5. Тональне вирішення композиції
6. Колірно-температурне вирішення композиції
7. Дотримання характеру, пропорцій об'єкта
8. Рівень володіння основними зображальними засобами
9. Цілісність композиційного вирішення
10. Рівень технічного виконання
11. Графічна та живописна виразність композиції
12. Виявлення творчих засад у поставленій проблемі

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОЦІНОК:	
90-100	відмінно
74-89	добре
60-73	задовільно
35-59	незадовільно з можливістю повторного підсумкового контролю
1-34	незадовільно з повторним вивченням дисципліни

КОНСУЛЬТАЦІЇ, ОЦІНЮВАННЯ ТА ЕКСПОЗИЦІЯ ВАШИХ РОБІТ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

В умовах дистанційного навчання створюється група у вайбері, куди надаються всі напрацювання, поетапно, кожним студентом зокрема. Викладач (рівно ж, як і по ініціативі студента) здійснюється з кожним студентом(студентами) і в спільно узгоджений час проводить консультації.

В кінці кожного місяця відбувається перегляд і оцінювання по темі.

Світлини з ескізів, етюдів, підсумкової картини обрізаються в графічному редакторі, групуються по темам.

На підсумковий перегляд всі напрацювання групуються в один блок, підписуються, і надаються в групу ДВВ у вайбері.

Підсумкова оцінка за семестр складається з суми балів за проміжні перегляди за темами, оцінок за самостійні завдання, та оцінок за відвідування,

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЛАН КУРСУ

Лекція №1. Загальне ознайомлення з історично відомими способами творчого переосмислення натури.

Лекція № 2 Загальне ознайомлення з новаціями у способах творчого переосмислення натури. Пошук індивідуальної концепції живописного твору.

Практична робота №1. Фотосесія з різними підсвітками і кругове дослідження вибраної деталі огленого людського тіла. Кругове дослідження деталі людського тіла (на вибір студента) графічними засобами

Тема 1. Самостійна робота № 1. Фотосесія з різними підсвітками і кругове дослідження вибраної деталі на власному тілі. Кругове дослідження вибраної деталі (на вибір студента) графічними засобами. Вписування в силует об'єкта дослідження кісткової і м'язевої систем.

Практична робота №2. . Вивчення різноманітних способів інтерпретації об'єкта дослідження графічними засобами. .

Тема 2. . Самостійна робота № 2 .Зосередження на конкретній системі відтворення , яка відповідає індивідуальним уподобанням,, і напрацювання варіантів графічного і образно-пластичного переосмислення деталі тіла шляхом послідовного ,постадійного відтворення об'єкту дослідження в 8-12 варіаціях трактування від трьохвимірного (академічного) до пластично узагальнено .

Практична робота № 3. Ескізи та етюди з натури живописними засобами.

Тема 3 Самостійна робота № 3 Автопортретні ескізи та етюди живописними засобами .Варіанти рішення при радикалізації світло-тіньових відношень,,різного загального тону картини, ,різних кольорових гама та фактур.Дослідження специфіки сприйняття збільшеного фрагменту.

Практична робота № 4. Живописна композиція на тему вибраної студентом деталі людського тіла .

Тема 4. Самостійна робота №4. Акцент на вибраних студентом живописно-пластичних та концептуально-емоційних якостях композиції.

ПОЛІТИКИ КУРСУ

Так , як засадничою вимогою курсу є праця з натури та в режимі колективно-індивідуального мозкового штурму ,то відповідно,відвідування відіграє надважливу , мобілізуючу на досягнення результатів ,роль.

Принциповою є також паралельна праця викладача з натури ,спільно із студентами , так як регулярна праця з натури є невід'ємною складовою професійного рівня кожного художника і тут особистий приклад учителя можливо буде ,щонайменше,не зайвим . Невичерпність різноманітних аспектів пізнання натури є засадничою базою для сучасних екологічних мистецьких концепцій образотворчого відтворення дійсності.

ВІДВІДУВАННЯ

Наразі кожне заняття оцінюється в 1 бал .Проте важливість відвідування не обмежується механічною сумою балів, бо саме індивідуальна праця викладача із студентом надає останньому можливість глибше і системно пізнати себе і відповідним чином знайти способи якнайповнішої самореалізації в мистецтві.

Пропущені заняття можуть бути оправдані лише вагомими підставами ,згідно відповідних положень ЛНАМ.

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.

Зміни в організації цього курсу задля ефективного навчання є виключним правом викладача. Ці зміни, однак, не можуть стосуватись мети, цілей, результатів навчання, а також політики академічної доброчесності.

ВИКЛАДАЧІ

Мікула Ігор Ярославич, старший викладач кафедри академічного живопису.

Закінчив Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва у 1989р.

Художник декоративно-прикладного мистецтва. З 1998 р. працює на кафедрі академічного живопису ЛНАМ. З 2008 р. - член Національної спілки художників України (секція живопису).

Нагороди:

2005 – премія і грамота Державного управління справами Президента України, (за кращу ескіз-ідею оформлення Українського Дому (Київ));

2013 – диплом міжнародного конкурсу SNAC (Social Network Art Competition) Ukraina, США.

Має значний доробок у галузі монументального мистецтва, зокрема:

1994 - розпис на тему історії України в центрі профспілкової діяльності м. Львова(теп. гот. «ГЕТЬМАН»);

1995 - розпис в церкві Христа-Царя в м. Філадельфія (США);

2005 - іконостас для церкви УГКЦ Преображення Господнього в Манчестері (Великобританія);

2006-іконостас в соборі УПЦ св. Трійці м. Нью-Йорк (США);

2014-16рр. - розписи в церкві Бориса і Гліба у Львові.

Оформив (ілюстрації, шмуктитули, заставки) книгу Я.Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка» для видавництва «Каменярь» у 1998р., розробив конверт, марку, плакат, екслібри для Наукового товариства ім. Т. Шевченка до 125-річчя з дня створення у 1999р.

Учасник близько 40 групових і 14 персональних виставок, 20 міжнародних і національних пленерів. Веде активну наукову та педагогічну діяльність.

Семенюк Василь Іванович живописець, педагог, Народний художник України, Заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри академічного живопису. Народився 19 вересня 1957 р. в селі Чорний Потік Івано-Франківської області. Закінчив Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова (1987 р.). Працює в галузі живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва. Основні твори: «Будні мого села» (1998 р.); цикл «Обрядовий» (1990 р.); серії «Українські народні пісні» (1991 р.), «Пісня про незнищенність матерії», проілюстрував «Кобзар» Тараса Шевченка (2011 р.). Член Національної спілки художників України (з 1989 р.). Доцент Львівської національної академії мистецтв. Указом Президента України у 2009 р. отримав державне звання «Заслужений діяч мистецтв України». Автор чисельних живописних та графічних композицій за мотивами творів Б.-І. Антонича, В. Симоненка, О. Ольжича та багатьох інших. Учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських, обласних і групових виставок. Твори живопису є надбанням кількох музеїв, галерей України та поза її межами і приватних збірок.