

Львівська
національна
академія мистецтв

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОБРАЗНО ПЛАСТИЧНЕ ВИРІШЕННЯ ФОРМИ»

ОП «Художній розпис тканин»; «Художнє ткацтво»; «Художня кераміка»; «Художнє скло»; «Художній метал»; «Монументальний живопис»; «Реставрація творів мистецтва» . ОКР Бакалавр, осінній семестр 2023-2024н .р.

Викладач/викладачі	викл. Жук А.О.
Телефон, e-mail	Жук А. О. , +380 63 474 54 13, anatoliizhuka@gmail.com Крохмалюк О. П. +380674759066
Аудиторія, де проходитимуть заняття	<u>Живописний зал, аудиторія № 14</u>

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів ECTS	3 (90год.)
вид заняття	загальна кількість годин
Лекції	4
Практичні заняття	26
Самостійна робота студента	60

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Живопис є фундаментальною базовою навчальною дисципліною у системі профільної підготовки бакалаврів у галузі образотворчого мистецтва. Програма « Образно-пластичне дослідження форми на основі силуету» зорієнтована на вивчення реалістичного та асоціативного живопису, має цілі навчального та навчально-творчого характеру. Основну увагу дисципліни «Живопис»приділено завданням натюрморту. На курсі формується ряд вагомих знакових компетенцій, що мають вплив на якість підготовки студентів. Вони сприяють більш повному оволодінню фундаментальною дисципліною живопис.На певних етапах реалізації програми завдання спонукає до індивідуальних творчих пошуків.

Головна мета курсу

Метою курсу є - формування творчої індивідуальності студента, що володіє живописною зоображальною грамотою та має здатність до образного мислення,вміння стилізувати інтерпритувати,формувати концепцію свого твору.

Завдання курсу

Основним завданням курсу є ознайомлення студентів з принципом вирішення «натюрморту в контражурі»живописними засобами. Виявити пластичні особливості предметів у поєднанні з середовищем з урахуванням того, що натюрморт в контражурі. Аналіз предметів в глибокій тіновій парті,структурний відбір великих мас темного та світлого,досягти цілісного представлення натюрморту. Зосередити увагу на вивчення технічних прийомів живопису із застосуванням корпусного (пастозного) та прозорого (лисувального) письма.

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні **компетенності**, закладені в освітній програмі:

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
- Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища.
- Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.
- Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі.
- Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача.
- Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій діяльності.

Курс передбачає **програмні результати**, закладені в освітній програмі «Художній розпис тканин»; «Художнє ткацтво»; «Художня кераміка»; «Художнє скло»; «Художній метал»; «Монументальний живопис»; «Реставрація творів мистецтва» :

- Застосовувати комплексний художній підхід для створення цілісного образу.
- Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.
- Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобах, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп'ютерним забезпеченням.
- Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел.
- Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об'ємні та просторові композиційні рішення і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах.
- 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.
- 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.
- Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації мистецьких творів.
- Розуміти вагому 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 1 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 70х100см. формат для етюдів 25х40, ,, відповідно заґрунтовані, формат для ескізування 14х21 см, папір, графічно живописні матеріали 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 1 НАТЮРМОРТ.ОБРАЗНО ПЛАСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ НА ОСНОВІ СИЛУЕТУ

Змістовий модуль 1. Завдання №1.

Живописна композиція на тему – натюрморт в умовах контражурі.

Натюрморт ускладнений в умовах контражурі з предметів побуту (8-12шт.), що різняться своєю величиною, кольором, температурою та конфігурацією. Проаналізувати просторову будову натюрморту,віднайти гармонійне співвідношення форм та їх величин, зважити на їх взаємозв'язок та взаємодію у просторовості формату. Промодельовати пластику натюрморту засобами тонально –колірного живопису, температурна градація тонально–колірних відношень, простежити ритміку вертикалей та горизонталей, взаємодія між лініями і плямами.

Застосувати технічні і технологічні прийоми - чергування гладких, шорховатих та фактурних поверхонь. Звести до цілісного трактування композиції як твору.

Зображення: площинне, об'ємно – просторове (за вибором студента)

Вирішення:поліхромне.

Формат:70x100

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

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

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

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.
4. І. Конопко. – К.: Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 92 с.
5. Український живопис ХІХ — поч. ХХ ст. З колекції Національного художнього музею України : Альбом: Хм., К. : Галерея : Артанія Нова, 2005- 272 с.
6. Мистецтво кольору. / Іттен Й. — Фронов. Київ: 2021. 96 с.
7. На переломі: Здобутки і втрати (Польський нефігуративний та фігуративний живопис 1955–1965) / Федорук О. К.. - Київ, 1997 - 484 с.
8. Наука про малярські фарби, матеріали та техніки /2-е видання, в 2-х томах/ Омельченко П. - Львів /Б. вид./, 1996 – 178 с.
9. 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 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:

$(CI+CI+CI+CI) \times 2 + B = 100$ балів.

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

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

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

«CI» - 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).

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

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

Жук Анатолій Олегович, живописець, викладач кафедри академічного живопису. Викладач Літніх образотворчих студії у ЛНАМ. з 2017р. - апірант 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.

Крохмалюк Олександр Петрович. Доцент кафедри академічного живопису. Народився в 1948 році, м. Борислав на Львівщині. Закінчив ЛДІДПМ (1980). Вагомий вплив на становлення художника мали В.А.Овсійчук та Д.Д.Довбошинський. Напрямки діяльності — станковий живопис, графіка. У 1978 році розпочав активну виставкову діяльність. Учасник багатьох творчих експедицій «Шевченківськими шляхами», симпозіумів та пленерів, як в Україні, так і поза її межами. Член Національної спілки художників України (1997). Заслужений художник України (2007). Лауреат і дипломант всеукраїнських й міжнародних виставок. Доцент кафедри академічного живопису ЛНАМ. Твори митця закуплені Міністерством культури України, зберігаються у музейних та приватних колекціях багатьох країн світу. Живе і працює у Львові.