

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»
КАФЕДРА ЖИВОПІСУ**

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Перший проректор з
науково-педагогічної роботи

“ _____ ” _____ 2020 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«АКРИЛОВИЙ ЖИВОПІС»
першого бакалаврського рівня вищої освіти**

Галузь знань 02 «культура и мистецтво»
Спеціальність: 023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація»
Освітньо-професійна програма «Станковий живопис»
Форма навчання: денна

Харків 2020

Робоча програма з дисципліни «Акриловий живопис» для студентів 4 курсів ,першого (бакалаврського)рівня спеціальності 023 «Образотворче мистецтво,декоративне мистецтво, реставрація» освітньо – професійної програми «Станковий живопис»
«_____»_____ 2020 року

Розробник: викладач – Коваленко С.В.,

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

Протокол від « _____ » _____ 2020 року

Завідувач кафедри , професор _____ Ганоцький В.Л

«_____»_____ 2020 року

Узгоджено:

Декан факультету «ОМ» _____ (В.Я. Шевченко)

Завідувач навчального відділу _____ (Токар М.І.)

Схвалено :

Методичною радою ХДАДМ

Протокол № _____ від _____ 2020 р.

АНОТАЦІЯ

до навчальної дисципліни «Акриловий живопис»

«Акриловий живопис» – дисципліна яка поєднує в собі кращі досягнення академічного живопису з сучасними тенденціями в творчій діяльності особистості. В процесі вивчення дисципліни, студенти знайомляться з новітніми підходами до вирішення поставлених завдань, оволодівають новими техніками живопису, розширюють світосприйняття через знайомство з цифровим живописом, його можливостями та майстрами цього напрямку. Оволодіння студентами програмою, дає можливість не тільки більш креативно, більш гнучко працювати з пошуковими ескізами та втілювати їх в акриловому живописі, а й застосовувати ці підходи в своєму професійному спрямуванні - написання станкової картини. Знайомство з новими технічними можливостями акрилового живопису, комп'ютерними програмами, їх різнобарвним інструментарієм та багатогранними методами пошукової діяльності, пришвидшують професійний зріст студента в навчальному процесі і розширюють горизонти сприйняття як сучасного мистецтва, так і мистецтва минулих поколінь.

Згідно з навчальним планом, що ухвалений методичною радою ХДАДМ, вона вивчається студентами протягом 2-х семестрів (4 кредитів ECTS 240 навчальних годин, у тому числі 120 – практичних занять, 120 - самостійні заняття).

АННОТАЦИЯ

к учебной дисциплине «Акриловый живопис»

«Акриловая живопись» - дисциплина которая соединяет в себе лучшие достижения академической живописи с современными тенденциями в творческой деятельности личности. В процессе изучения дисциплины, студенты знакомятся с новейшими подходами к решению поставленных перед ними задач, овладевают новыми техниками живописи, расширяют мировоззрение через знакомство с цифровой живописью, ее возможностями и мастерами в этой сфере деятельности. Овладение студентами программой «акриловая живопись», дает не только более креативно и гибко работать с поисковыми эскизами, воплощать их в материале, но и применять эти подходы в своем профессиональном направлении – написание станковой картины. Знакомство с новыми техническими возможностями акриловой живописи. компьютерными программами и их разнообразным инструментарием, а так же многогранными методами поисковой деятельности, ускоряют профессиональный рост студентов в учебном процессе, расширяет горизонты восприятия как современного искусства, так и искусства прошлых поколений.

Согласно с учебным планом, принятым методическим советом ХГАДИ, она изучается студентами на протяжении 2-х семестров (4кредитов ECTS 240 учебных часов, в том числе 120 – практических занятий, 120 - самостоятельных).

1. 1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	
Кількість кредитів –4	Галузь знань: 02 «культура і мистецтво»	За вибором навчального закладу	
	Спеціальність: 023 «образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»»		
Модулів – 2	Освітньо - професійна програма «Станковий живопис»	Рік підготовки:	
Індивідуальне науково-дослідне завдання -		1	
Загальна кількість годин – 240		Семестр	
		2	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента - 4	Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти	Лекції	
		Практичні	
		120 год.	
		Лабораторні	
		Самостійна робота	
		120 год.	
Індивідуальні завдання:			
-	-		
		Вид контролю: перегляд	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 50/50%

РОБОЧА ПРОГРАМА
з дисципліни «акриловий живопис»
освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

I. Мета і задачі дисципліни
«Акриловий живопис»

Дисципліна «акриловий живопис» є суміжною навчальною дисципліною, яку студенти обирають за власним бажанням, яка є доповненням до базових дисциплін з композиції та живопису, як синтез новітніх матеріалів та технологій в системі сучасного світогляду, у напрямку розвитку творчих процесів у світі взагалі та творчого розвитку окремої особистості.

Мета дисципліни – підготувати професійного художника, який здатний образно мислити у сприйнятті оточуючої його дійсності, а також дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички роботи над станковою картиною та навчити професійно застосовувати новітні технології та поєднувати їх з традиційним живописом в досягненні виразності та образності рішень тих чи інших завдань..

Вивчення даної дисципліни повинне забезпечити придбання професійних знань та навичок, мобілізацію творчих можливостей на основі практичних завдань в установленій термін, розширення технічних можливостей та завдяки цьому і можливостей ширше мислити, у втіленні творчих задумів у подальшому навчанні студента ХДАДМ.

Курс побудований на поєднанні сучасних комп'ютерних можливостях пошукової діяльності та втілення задумів за допомогою сучасного матеріалу – акрилу.

У процесі вивчення дисципліни студенти знайомляться з головними принципами роботи в сфері цифрового живопису та композиції, вивчають інструментарій та графічні редактори, вдосконалюють фахову майстерність шляхом виконання практичних завдань у матеріалі за допомогою акрилових фарб.

II. Вимоги до знань, умінь та навичок

В результаті вивчення дисципліни «акриловий живопис» студент повинен **знати:**

- технічні можливості в роботі з акриловими фарбами, їх відмінність від технічних можливостей олійного живопису
- графічні редактори для цифрового живопису
- алгоритми використання комп'ютерних технологій для досягнення творчих задумів

уміти:

- володіти такими редакторами як «Photoshop», «CorelDraw» та «Paint» ;
- володіти технікою акрилового письма;
- володіти умінням поєднувати традиційний живопис з цифровим для досягнення максимальної виразності образу;
- перетворювати живі спостереження в художні образи;

- виконувати розробки пластичного мотиву на основі фотоматеріалу, тощо;
- використовувати технічні можливості графічних редакторів для вирішення творчих завдань

мати навички:

- роботи з новітніми матеріалами а саме – акрил.
- використання композиційних засобів через графічні редактори при втіленні свого творчого задуму
- використовувати формальні образотворчі засоби композиції для образного вираження задуму у картинному просторі, а саме: пляма, лінія, крапка, колір, об'єм, площина, простір, їх функціональність для створення асоціативного або конкретного в образотворчому просторі картини;
- декоративного мислення та поєднання його з традиційним мисленням станкової картини
- володіння тоном та кольором як факторами досягнення максимальної виразності образу.
- різноманітних підходів для вирішення задач, а саме розширення пошукової діяльності за допомогою комп'ютерних програм.

III. Зміст і структура дисципліни

«акриловий живопис»

Навчальна дисципліна «акриловий живопис» складається з 2 модулів, які відповідають 2 навчальним семестрам і містять 8 практичних завдань, зв'язаних між собою змістовими складовими.

1 семестр

1 МОДУЛЬ містить 60 годин практичних занять (4 практичні завдання: три завдання є змістовими складовими четвертого завдання – екзаменаційного)

- 1.1. Лінійно - плямова асоціативна композиція на основі існуючих творів мистецтва (вправи).
- 1.2. Колаж як метод вирішення пошукового ескізу. Втілення задуму в матеріалі. (вправи)
- 1.3. Трансформація, стилізація, компіляція як засоби створення нового на основі минулого, (вправи).
- 1.4. Творча робота за знайденою темою. Виконання завдання на основі випадкової плями, шляхом пошукових ескізів в комп'ютерній програмі, з подальшим виходом в акриловий живопис.

Екзаменаційне завдання спрямоване на випадковий інсайт студента.

2 семестр

2 МОДУЛЬ містить 60 годин практичних занять (4 практичні завдання)

- 2.1. Статика, динаміка, асоціативність, на основі робіт майстрів минулого. Площинне мислення (вправи)
- 2.2. Фотографія та живопис. Пейзаж, натюрморт, портрет, фігура (вправи)

2.3. Кіно і кадр. Виконання завдання на переробку кадру з врахуванням ком позиційності, та вкладанням іншої смислової наповненості (вправи)

2.4. Творча робота. Ескіз композиції на вільну тему.

Екзаменаційне завдання спрямоване на створення випадковості і доведення її до закономірності.

Додаток до анотації робочої програми

Таблиця 1. Етапи контролю знань з дисципліни «Основи композиції»

Рубіжні етапи контр	Змістовий модуль	№ тем, завдань	Форма звітності (вид роботи, яка зараховується як елемент модуля)	Максимальна кількість рейтингових балів
1	2	3	4	5
1 семестр				
Закони, правила, прийоми та засоби композиції (натюрморт)				
1	1	1.1	Лінійно - плямова асоціативна композиція (вправи). Перегляд	15
2	1	1.2	. Колаж як пошук рішення для творчої роботи .(вправи). Перегляд	15
3	1	1.3	Трансформація, стилізація, компіляція як засоби створення нового на основі минулого. (вправи)	30
4	1	1.4	Творча робота за знайденою темою Екзаменаційний перегляд	40
Загальна кількість рейтингових балів за 1 семестр				100
Форма підсумкового контролю				Екзаменаційний перегляд
2 семестр				
1	1	2.1	Статика, динаміка , асоціативність, на основі робіт майстрів минулого. Площинне мислення. (вправи)	15
2	1	2.2	Фотографія та живопис (вправи)	15
2	1	2.3	Кіно і кадр (вправи)	30
3	1	2.4	Творча робота . Ескіз композиції на вільну тему Екзаменаційний перегляд	40
Загальна кількість рейтингових балів за 2 семестр				100
Форма підсумкового контролю				Екзаменаційний перегляд

Таблиця 2.

№ п/п	Назва розділів, (тем)	Зміст завдання	Всього годин	Лекції	Практ. заняття	Сам. робот	Форма контр.
1	2	3	4	5	6	7	8
1 семестр							
Модуль 1							

1.1	Лінійно - плямова асоціативна композиція	Переробка роботи майстра в лінійно – плямову асоціативну композицію. Внесення власної асоціативної складової в роботу. Виконання роботи в «Adobe photoshop» та подальше перенесення в матеріал. Акрил.	12		12	12	Перегляд
1.2	Колаж як пошук рішення для творчої роботи	Виконання колажу з друкованих матеріалів в комп'ютерній програмі на основі власного композиційного пошуку та переведення найбільш вдалого рішення в матеріал. Акрил.	12	-	12	12	Перегляд
1.3	Трансформація, стилізація, компіляція як засоби створення нового на основі минулого	На основі робіт майстрів минулого ,за допомогою стилізації, трансформації та компіляції знайти власні ідеї та рішення. Виконання ескізів в цифровому живопису та перенесення її в подальшому в матеріал - акрил.	16	-	16	16	Усне опитування
1.4	Творча робота за знайденою темою.	Екзаменаційне завдання . На основі взятої будь-де (інтернет простір, власні фото або випадкові плями) абстрактної композиції, створити фігуративну композицію застосовуючи знань засвоєних в попередніх завданнях.	20	-	20	20	Екзаменаційний перегляд
Усього за 1 семестр			60	-	60	60	
2 семестр							
Модуль 2.							
2.1	Статика, динаміка , асоціативність, на основі робіт майстрів минулого. Площинне мислення.	Переробка роботи майстра в динаміку , статику на основі заданого асоціативного ряду. Виконання роботи через площинність та декоративність у рішенні.	12	-	12	12	Перегляд
2.2	Фотографія та живопис	На основі власного фотоматеріалу та певної композиційної корекції, виконати цифровий живопис з даного носія, з	12	-	12	12	Перегляд

		подальшою обробкою з застосуванням комп'юторного інструментарію.					
2.3	Кіно і кадр	Взятий за основу кадр з кінофільму переосмислити в цифровому просторі та створити нову сцену для вкладання іншого змісту чи то доповнюю чого змісту застосовуючи асоціацію, символ, гіперболізацію, тощо.	16	-	16	16	Перегляд
2.4	. Творча робота за знайденою темою	Екзаменаційна робота. Створити шляхом застосування комп'ютерного інструментарію ран домну абстрактну композицію та шляхом осмислення знайденої композиції відкрити в ній сюжетно тематичну картину через певні маніпуляції з нею. Подальше втілення розробки в матеріалі. Акрил.	20	-	20	20	Екзаменаційний перегляд
Усього за 2 семестр			60	-	60	60	

V. Тезаурус навчальної дисципліни «Акриловий живопис»

Українська мова	Англійська мова	Російська мова
Акриловий живопис	acrylic painting	Акриловая живопись
Композиція	Composition	Композиция
Акрил	Acrylic	Акрил
Бакалавр	Bachelor	Бакалавр
Спеціаліст	Specialist	Специалист
Магістр	Master of Arts	Магистр
Творча майстерня	Creative workshop	Творческая мастерская

Фахова підготовка	Professional training	Профессиональная подготовка
Фахова майстерність	Professional mastery	Профессиональное мастерство
Художній образ	Artistic image	Художественный образ
Комп'ютерний живопис	computer painting	Компьютерная живопись
Картон	Pasteboard	картон
Практичні завдання	Practical tasks	Практические задания
Аналог	Analogy	Аналог
Композиційний пошук	Compositional research	Композиционный поиск
Академічний живопис	Academic painting	Академическая живопись
Рисунок	drawing	Рисунок

I. Самостійна робота студентів

Робоча програма з дисципліни «Акриловий живопис» не передбачає додаткових практичних завдань для самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів має бути спрямованою на збір необхідної інформації та завершення практичних завдань за зазначеною тематикою

I модуль і містить такі складові:

- робота з літературними джерелами в бібліотеці академії;
- аналіз аналогів;
- виконання з натури малюнків, начерків та етюдів за темою завдання;
- виконання ескізів та композиційних пошуків в комп'ютерних програмах за заданими темами.
- перегляд художніх та конкурсних виставок в академії, галереях міста, Харківському художньому музеї та Будинку художника з метою знайомства з сучасним мистецтвом
- завершення роботи над ескізами та оригіналами;
- оформлення робіт для семестрової експозиції.

VII. Список основної та додаткової літератури

1. Волков М.М. «Композиція» . – М.: Искусство, 1976
2. Ден Маргулис «Photoshop CS4. Приемы, трюки, эффекты» 2015
3. Ден Маргулис «Photoshop для профессионалов. Классическое руководство по цветокоррекции» 2012
4. Роман гуро «Рисунок и цифровая живопись» 2013
5. Mitch Leeuwe «How to Learn Digital Painting» 2019
6. Марк нельсон «как рисовать акрилом бiстро,свободо и смело» 2014
7. Голдман, Кен "Акрил. Основы живописи акриловыми красками" 2005
8. Й. Иттен: «Искусство цвета» 2006
9. А.С. Зайцев - «Наука о цвете и живописи» 1987
10. Сергей Даниэль: «Искусство видеть» 2007
11. М. В. Матюшин: «Справочник по цвету» 1932
12. Иваново О,В, «декоративная живопись» 2015
13. Кандинский В. « о духовном искусстве» 2018
14. В. Свешников «алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи»2009