

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Образотворче мистецтво	Рівень вищої освіти	перший)
Кафедра	Живопис	Рік навчання	4
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	вибіркова
Спеціальність	022 Дизайн	Семестри	7-8

ЖИВОПИС

Семестр 7-8 (2021-2022)

Викладач Чурсіна Віра Іванівна, професор
Е-mail alex22arh@gmail.com

Заняття за розкладом 401 (3 корпус)

Консультації Вівторок 12.20-13.00 ауд. 401 (3 корпус)
Адреса ХДАДМ вул. Мистецтв 8
Телефон (057) 706-02-81 (кафедра живопису)

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи (тільки у робочі дні до 18-00). Умови листування:

- 1) в *темі* листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (Живопис);
- 2) в полі тексту листа позначити курс, групу, ПІБ студента, який звертається (анонімні листи не розглядаються);
- 3) файли підписувати таким чином: *прізвище_завдання*. Розширення: *текст* — *doc, docx, ілюстрації* — *jpeg, pdf*.

Окрім роздруківок для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі. Консультавання з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовою для вивчення дисципліни «Живопис» є знання і навички з дисципліни «Академічний живопис».

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Показ робіт із методичного фонду. Ознайомлення студентів з печатними репродукціями видатних майстрів живописного жанру та застосування додаткової літератури з дисципліни:

Ознайомлення студентів з печатними репродукціями видатних майстрів живописного жанру та застосування додаткової літератури з дисципліни:

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

1. Анорічева-Єрьомка А.І. Академічний живопис. Навч. посіб. Харків, Колорит, 2009, 210 с. – іл.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм; сокр. пер. с англ. В.Н. Самохина; общ. ред. и вступ. ст. В.П. Шестакова – М.: Прогресс, 1974. – 392 с.
3. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986. – 158с.: ил.
4. Капланова С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению: В. Суриков, М. Врубель, К. Петров-Водкин. М.: Изобразительное искусство, 1981.
5. Мельничук І.Ю. Методика викладання живопису та композиції під час літньої практики / І.Ю. Мельничук. К.: ЕММА, 2013. – 103 с. – іл.
6. Писанко М. Рух, простір і час в образотворчому мистецтві. – К.: Вища школа, 1995.
7. Супонин П.М. Методические указания к выполнению курсовых работ по акварели для студентов 1-4 курсов факультета «Промышленное искусство». Харьков, 1975, 38 с.
8. Сучасне мистецтво. Науковий збірник. Випуск XIV, 2018, К.: ІПСМ НАМ України, 375 с. – іл.
9. Чурсіна В.І. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Академічний живопис» для студентів 1-4 курсів спеціальності 022 «дизайн» (галузь знань 02 «культура і мистецтво»). Харків, ХДАДМ, 2014, – 22 с.
10. Чурсіна В.І. Методичні рекомендації «Техніка гуашового живопису» для студентів 1-4 курсів факультету «Промисловий дизайн». Харків, ХДАДМ, 2004, – 15 с. – іл..

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Виконання завдань дисципліни «Живопис» студентами курсу факультету «Дизайн», професійне спрямування: «Промисловий дизайн», потребує наступні матеріали: планшети 40х60 – 1шт., пензлі, палітра, папір, гумка, олівець, фарби акварель, гуаш, темпера, олія (за вибором).

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою практичної дисципліни «Живопис» є закріплення знань і законів з образотворчого мистецтва, вдосконалення техніки живопису, а також пошук авторських засобів вираження художнього образу.

Процес навчання складається з таких етапів: етюд-пошук, академічний етюд та самостійна робота.

Етюд з натури – основний метод навчання живопису. Зображення натури вимагає активного включення у процес вивчення натури усіх ланок єдиного процесу пізнання: відчуття. Сприйняття. Мислення. Тому є основним ведучим видом образотворчої діяльності у вивченні об'єктів зображення, у пізнанні навколишньої дійсності.

До головних задач курсу належать – композиційне рішення в аркуші світло-кольорового середовища, конструктивного ліплення форми кольором та тоном, передача матеріальності предметів, їх конструкції, визначення пластичної та кольорової цінності предметів; вивчення пластики фігури, її композиційного рішення у просторі повітряного середовища колориту, ставляться чіткі живописні задачі з обов'язковим плануванням образотворчої діяльності на кожному етапі.

Задачі дисципліни: удосконалення живописних навичок, знайомство з особливостями роботи з різним живописним матеріалом(акварель, гуаш, олія, пастель), вміння знаходити кольорову гаму, підпорядковувати другорядне головному.

Компетентності, що забезпечує дисципліна:

СК8. Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта.

СК9. Здатність зображувати об'єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями).

Очікувані програмні результати:

ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

«Живопис – одна з фундаментальних професійних дисциплін, яка сприяє формуванню у студента художнього смаку у його дизайнерських розробках і вивчається студентами протягом 4-го курсу на 7-8 семестрах (6 кредитів ECTS, 180 учбові години, у тому числі 90 години - аудиторні заняття та 90 годин - самостійні).

1 семестр містить:

2 МОДУЛІ, 4 завдання за темою:

«Композиційна та колірно-тональна побудова одягненої фігури у просторі»

1 МОДУЛЬ містить 2 практичних завдання :

1) Нескладний етюд голови людини.

2) Етюди сидячої фігури серед тканин у теплій та холодній гамі.

2 МОДУЛЬ містить 2 практичних завдання :

1) Короткочасні етюди (голова, напівфігура, одягнені, оголені))

2) Екзаменаційне – Постаць людини, що має чітку силуетність. (авторський вибір матеріалу, техніки, прийомів)

2 семестр містить:

2 МОДУЛІ, 2 завдання за темою:

«Вивчення зображуваних предметів, їх матеріальності у зв'язку з середовищем і людиною»

1 МОДУЛЬ містить 1 практичне завдання: Людина з предметами різної матеріальності.

2 МОДУЛЬ містить 1 практичне завдання: Людина з предметами різної матеріальності у природному середовищі

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Метод повідомлення нових знань — практична робота в процесі виконання серії завдань.

Основна форма вивчення курсу — творча робота при виконанні вправ та практичних завдань, згідно учбового плану.

Метод повідомлення нових знань — практична робота в процесі виконання завдань.

Мета запропонованих завдань — вправи побудовані за принципом послідовного ускладнення учбових задач, що визначається переходом від вивчення елементної бази презентації до тематичної закінченої форми, пов'язаних між собою смисловим навантаженням та адекватним графічним або живописним зображенням її складових

частин.

Розвиток у процесі навчання здійснюється не тільки змістом навчального матеріалу, але й особистістю викладача і стилем спілкування зі студентами.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Програмою передбачено рубіжні етапи контролю у формі поточних переглядів етапів процесу роботи виконаних завдань.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі екзаменаційних переглядів.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	Бали	ECTS	Диференціація А (внутрішня)	Національна	Бали	ECTS
відмінно	90–100	А	A+ 98–100	задовільно	64–74	D
			A 95–97		60–63	E
			A- 90–94	незадовільно	35–59	FX
добре	82–89	В		незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
	75–81	С				

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Дисциплінарна та організаційна відповідальність. Викладач несе відповідальність за координацію процесу занять, а також створення атмосфери, сприятливої до відвертої дискусії та пошуку необхідних питань з дисципліни. Особливу увагу викладач повинен приділити досягненню програмних результатів навчання дисципліни. В разі необхідності викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на основі найновіших досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, про що повинен попередити студентів. Особисті погляди викладача з тих чи інших питань не мають бути перешкодою для реалізації студентами процесу навчання.

Викладач повинен створити безпечні та комфортні умови для реалізації процесу навчання особам з особливими освітніми потребами (в межах означеної аудиторії).

Міжособистісна відповідальність. У разі відрядження, хвороби або іншої важливої причини, викладач має право перенести заняття на інший день за умови узгодженості з адміністрацією та існуючим розкладом занять. Про дату, час та місце проведення занять викладач інформує студентів через старосту групи.

ПРАВИЛА ЗДОБУВАЧА

Під час занять студенти повинні обов'язково вимкнути звук мобільних телефонів. За необхідності студент має право на дозвіл вийти з аудиторії. Вітається власна думка з теми заняття, яка базується на аргументованій відповіді та доказах, зібраних під час практичних або самостійних занять.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTI

Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути підтвержені необхідними документами або попередженням викладача). Не вітаються

запізнення на заняття. У разі пропуску занять, студент має самостійно опрацювати матеріали тем і підтвердити їх опанування відповідними нотатками, а також практичною роботою. Довгострокова відсутність студента на заняттях без поважних причин дає підстави для незаліку з дисципліни і його можливого подальшого відрахування. Додаткові заняття з такими студентами не передбачені. Відсутність практичних завдань на поточних переглядах безпосередньо впливає на зниження підсумкової оцінки (мінус 3 бали за кожний пропуск).

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Під час навчання студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю визначено плагіат – тобто суттєве запозичення або копіювання в практичній роботі чужих матеріалів, студент не отримає бали за тему. Він зобов'язаний її переробити, в цьому випадку нараховується лише 50% від максимальної кількості балів за цю частину. Якщо факт академічної недоброчесності зафіксований на екзаменаційному перегляді — студент максимально отримує тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю. **Корисні посилання:** <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>

<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Практичні роботи	5сем.	6сем.
Модуль 1	20/20	20/20
Модуль 2	60	60
Разом	100	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	Бали		Критерії оцінювання
	0–20	0–40	
A+	20	40	Студент в повному обсязі опанував матеріал практичного курсу, проявив креативне мислення при виконанні завдань, логічно обґрунтував послідовність виконання необхідних завдань, професійно виконав усі етапи завдання, додатково брав участь у міжнародних або всеукраїнських конкурсах, виставках, фестивалях (отримав відзнаку).
A	17–19	37–39	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. Практична подача акуратна, без помилок. Показав відмінні результати під час поточного контролю.
A-	16	36	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, продемонстрував якісний рівень знань та вмінь під час поточного контролю, творчо та якісно виконав усі поставлені завдання.
B	12–15	32–35	Студент добре опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вчасно виконав усі поставлені задачі, творчо підійшов до виконання практичних завдань, але при цьому робота має незначні недоліки.
C	8–11	22–31	Студент в цілому добре опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вчасно та якісно виконав більшість поставлених завдань, але виконана робота має суттєві недоліки (відсутність творчого підходу тощо).

D	4–7	10–21	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вирішив в цілому основні поставлені завдання, але виконана робота має значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, несвоєчасна подача виконаної роботи тощо).
E	1–3	1–9	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, не впорався з головними задачами дисципліни, практична робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, несвоєчасна подача виконаної роботи, значна кількість суттєвих помилок при виконанні завдання, пропуски занять без поважних причин тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за активність студента, та творчий підхід під час практичних занять (1-3), виставкова участь (5–8), а також участь у житті групи (1–3). Максимальна кількість балів: 10.

основна:

ЛІТЕРАТУРА

1. Анализ и интерпретация художественного произведения искусства. Учебное пособие для вузов/ Ред. Н.А. Яковлева. М.: Высшая школа, 2005. –551 с.
2. Алексеев С.С. О колорите / С.С. Алексеев. М.: Изобраз. искусство, 1974. –174 с. с ил.
3. Беда Г.В. Живопись. / Г.В. Беда - М.: Просвещение"1986 - 192 с.
4. Беда Г.В. Тональные и цветовые отношения в живописи / Г.В. Беда - М.: Советский художник, 1964. - 248с.
5. Волков Н. Н. Композиция в живописи/ Н. Н. Волков. - М.: Искусство, 1978. - 263 с.
6. Волков Н. Н. Цвет в живописи/ Н. Н. Волков. - М.: Иск-во, 1965. - 196 с.
7. Габричевский А. Г. Морфология искусства/ А.Г. Габричевский; сост. и примеч. Ф. О. Стукалова-Погодина; общ. ред. А. М. Кантора. - М.: Аграф, 2002. - 864 с.
8. Герчук Ю.Я. Язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие / Ю. Я. Герчук. - М. : Мособлупрполиграфиздат, 1994. - 175 с.
9. Евтых С.Ш. Наброски. Зарисовки. Эскизы: Учебное пособие / С.Ш Евтых. - М., 2003. - 88 с.
10. Кларк К. Пейзаж в искусстве/К. Кларк; пер.с англ. Н.Н.Тихонова.- СПб: Азбука-классика, 2004.- 302 с.
11. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера/В.Н.Лазарев. - М.: Искусство, 1974. - 359 с.
12. Маслов Н.Я. Пленэр: практика по изобразит. искусству. учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов / Н.Я. Маслов. - М.: Просвещение, 1984. - 112 с., ил.
13. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. Очерки о языке живописи/ Л.В. Мочалов. - М.: Советский художник, 1983. - 376 с.
14. Паррамон Хосе М. Основы живописи / Хосе М. Паррамон - М.: DjVu., 1994. - 129 с.
15. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов/ Б.В.Раушенбах; отв. ред. Прокофьев В.Н.; АН СССР ВНИИ искусствознания МК СССР. - М.: Наука,1980. - 288 с
16. Смирнов Г.Б. Рисунок головы: Учеб. пособ. для ст-тов-заочников ХГФ пединститутов. - Изд. второе, перераб. - М.: Просвещение, 1976. - 38 с..

17. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита / А.А. Унковский - М.: Посвещение, 1980. - 125 с.
18. Фаворский В.А. О рисунке. О композиции/ В.А. Фаворский. - Фрунзе, 1966. - 77 с.
19. Яшухин А.П. Живопись: Учеб. пос. для учащихся пед. уч-щ - М.: Просвещение, 1985. - 288 с.

допоміжна:

1. Анализ и интерпретация художественного произведения искусства. Учебное пособие для вузов/ Ред. Н.А. Яковлева. М.: Высшая школа, 2005. - 551 с.
2. Алексеев С.С. О колорите / С.С. Алексеев. М.: Изобраз. искусство, 1974. - 174 с. с ил.
3. Беда Г.В. Живопись. / Г.В. Беда - М.: Просвещение"1986 - 192 с.
4. Беда Г.В. Тональные и цветовые отношения в живописи / Г.В. Беда - М.: Советский художник, 1964. - 248с.
5. Волков Н. Н. Композиция в живописи/ Н. Н. Волков. - М.: Искусство, 1978. - 263 с.
6. Волков Н. Н. Цвет в живописи/ Н. Н. Волков. - М.: Иск-во, 1965. - 196 с.
7. Габричевский А. Г. Морфология искусства/ А.Г. Габричевский; сост. и примеч. Ф. О. Стукалова-Погодина; общ. ред. А. М. Кантора. - М.: Аграф, 2002. - 864 с.
8. Герчук Ю.Я. Язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие / Ю. Я. Герчук. - М. : Мособлупрполиграфиздат, 1994. - 175 с.
9. Евтых С.Ш. Наброски. Зарисовки. Эскизы: Учебное пособие / С.Ш Евтых. - М., 2003. - 88 с.
10. Кларк К. Пейзаж в искусстве/К. Кларк; пер.с англ. Н.Н.Тихонова.- СПб: Азбука-классика, 2004.- 302 с.
11. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера/В.Н.Лазарев. - М.: Искусство, 1974. - 359 с.
12. Маслов Н.Я. Пленэр: практика по изобразит. искусству. учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов / Н.Я. Маслов. - М.: Просвещение, 1984. - 112 с., ил.
13. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. Очерки о языке живописи/ Л.В. Мочалов. - М.: Советский художник, 1983. - 376 с.
14. Паррамон Хосе М. Основы живописи / Хосе М. Паррамон - М.: DjVu., 1994. - 129 с.
15. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов/ Б.В.Раушенбах; отв. ред. Прокофьев В.Н.; АН СССР ВНИИ искусствознания МК СССР. - М.: Наука,1980. - 288 с
16. Смирнов Г.Б. Рисунок головы: Учеб. пособ. для ст-тов-заочников ХГФ пединститутов. - Изд. второе, перераб. - М.: Просвещение, 1976. - 38 с..
17. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита / А.А. Унковский - М.: Посвещение, 1980. - 125 с.
18. Фаворский В.А. О рисунке. О композиции/ В.А. Фаворский. - Фрунзе, 1966. - 77 с.
19. Яшухин А.П. Живопись: Учеб. пос. для учащихся пед. уч-щ - М.: Просвещение, 1985. - 288 с.