

Факультет	Дизайн	Рівень вищої освіти	Перший (Бакалаврський)
Кафедра	Візуальні практики	Рік навчання	4
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Нормативна
Спеціальність	022 «Дизайн»	Семестри	8-9

ХУДОЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВМ

Семестр 1 (осінь-зима)

Викладач: Пандирєва Єлизавета Андріївна, аспірант ХДАДМ

E-mail: art_calligraphy@ukr.net, 096 25 34 254

Заняття (перша група): 407 ауд. (3 корпус, «Лофт») заняття по понеділкам та четвергам

Заняття (друга група): 407 ауд. (3 корпус, «Лофт») заняття по вівторкам

Консультації: 407 ауд. (3 корпус, «Лофт»)

Адреса: 407 ауд. (3 корпус, «Лофт»), вул. Мистецтв 8

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у робочі дні. Умови листування: 1) в *темі* листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено — АСП); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: *прізвище_завдання*. Розширення: *текст* — *doc, docx, ілюстрації* — *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. Консультації з викладачем в стінах академії відбуваються після лекційних занять у робочі дні.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовою для вивчення дисципліни «Художні технології в АВМ» є певний обсяг знань з мистецтва фотозйомки (рання, побутова, пейзаж, кольорова, сюжетна та портретна світлина), композиції (формат, фігура-фон, протиставлення та кольорознавства (передача кольору, імпульсивне світло, якість світла, денне, штучне та направлене світло). Обов'язковим є достатній рівень навичок технічного обробка та відтворення зображення. Також має бути достатній рівень навичок пов'язаних з композиційними прийомами масштабування, акцентування, тональність тощо. Студент отримує повну підтримку у створенні АВ твору з боку викладача.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Демонстрація та аналіз матеріалу за допомогою взірців професійних фотографій сучасності. Ознайомлення студентів та застосування додаткової літератури з дисципліни.

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

1. Morris Errol. Believing is seeing. Penguin Books. 2014. 336 p.
2. Barthes Roland. Camera Lucida. Random Hause. 2020. 160 p.
3. Jeffries Ian. How to read a Photograph. Thames and Hudson Ltd. 2019. 448 p.
4. Dyer Geoff. The ongoing moment. Vintage. 2007. 304 p.
5. Clarke Graham. The photograph. Oxford University Press. 1997. 248 p.
6. Cotton Charlotte. The photograph as contemporary art. Thames and Hudson Ltd. 2014. 256 p.
7. Szarkowski John. The photographer`s Eye. New York: The Museum of Modern Art. 2007. 156 p.
8. Heiferman Marvin. Photography changes everything. Aperture. 2012. 263 p.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Обов'язкові матеріали: встановлена програма Photoshop на власний ноутбук, достатня кількість світлин в залежності від ускладнення завдань.

Додаткові матеріали: пензлі, круглокінець пир'я, маркери, брашпени, колапени, рейсфедери, леза, калами, «вуличні» маркери, губки тощо, а також різний папір від холстів до мелованого паперу.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою курсу є підготовка бакалаврів до дипломної роботи. Всі три роки вони вивчали різні прийоми та способи створення зображень у виробництві АВ твору, тому ця дисципліна розширює їх можливості. Створення різних видів фактур допоможе створювати як фони для відео ряду, так і бути самостійними кадрами чи авторськими світлинами.

Завдання полягає у є вивченні прийомів створення фактур застосовуючи фільтри в програмі Photoshop, оволодінні технічними навичками та системою засобів вираження АВ твору.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен *знати*:

- особливості створення різних фактур (довільних, графічних, фото-фактур тощо);
- закономірності побудови композиційно-графічного рішення фактур;
- засоби узагальнення та підпорядкування елементів загальному рішенню;
- властивості видозміни кольору у застосуванні різних фільтрів;
- послідовність створення авторських фактур.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен *вміти*:

- володіти прийомами у застосуванні фільтрів програми Photoshop, для створення запланованих ефектів;

- володіти різними техніками створення фактур (довільними, графічними, фото-фактурами тощо);
- створювати гармонійне поєднання світлин з додатковою фактурою (як рукотворною, так і з готовим зображенням).

Компетенції, що забезпечує дисципліна: вміти виконувати різні види фактур.

Очікувані програмні результати: Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях як відео-книзі, так і авторських світлинах.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК014. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК015. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК02. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

Спеціальні (фахові) компетентності

ФК01. Високий рівень виконавської майстерності.

ФК02. Здатність створювати та реалізувати власні художні концепції у творчо-виробничій діяльності.

ФК03. Здатність спостерігати, відбирати, розрізняти, типологічно доцільно компоувати, цілеспрямовано формувати і використовувати інформаційний, виразний, образний рівні аудіовізуального твору.

ФК04. Усвідомлення художньо-естетичної природи аудіовізуального мистецтва.

ФК05. Усвідомлення взаємозв'язків та взаємозалежності між теорією та практикою аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Програмні результати навчання

ПРН 15. Вміти спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності).

ПРН 16. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно та письмово.

ПРН 17. Збирати, оцінювати, аналізувати та обробляти інформацію з використанням сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни визначається володінням технічних навичок при створенні різних видів фактур.

Дисципліна вивчається протягом одного семестру 4-го курсу (... кредиту ECTS, ... навчальних години, в тому числі ... годин — аудиторні лекційні та семінарські заняття та ... години — самостійні). Всього курс має 2 модулі та ... тем.

1 семестр містить 2 модулі:

1-й модуль містить 4 практичних завдання:

1. Створення фактур за допомогою світлин;
2. Створення фактур з використанням тварин;
3. Створення фактур з використанням натюрморту;
4. Створення фактур з використанням фігури людини.

1-й модуль містить 3 практичних завдання:

5. Створення фактур з використанням довільної фактури;
6. Створення фактур з використанням графічної фактури;
7. Створення оригінальної композиції.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

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

Основна форма вивчення курсу — творча робота у створенні рукотворних фактур та застосуванні фільтрів програми Photoshop, відповідно до запланованого ефекту та згідно учбового плану.

Мета запропонованих завдань — навчитися виконувати різні види фактур. Вивчення відбувається за принципом послідовного ускладнення учбових задач. Розвиток у процесі навчання здійснюється за рахунок обопільного спілкування між студентами та викладачем, що є запорукою позитивного результату. Основними дидактичними принципами, покладеними в основу викладання дисципліни є:

- головний принцип навчання, від простого до складного;
- виконання необмеженої кількості способів та прийомів поєднання, заради набуття досвіду в роботі з фільтрами;
- усвідомлення матеріалу через методичні взірці;
- систематична робота над особистісним розвитком студентів.

За термін навчання студенти мають працювати з поставленою задачею викладача дисципліни, з рекомендаціями та консультаціями. Керівник курсу повинен мати індивідуальний підхід до бачення при створенні різних видів фактур, оскільки вони мають широкий спектр застосування і можуть допомогти при створенні дипломної роботи. Викладач має заохочувати та розвивати нестандартність мислення у студентів. Розвиток у процесі навчання здійснюється не тільки змістом навчального матеріалу, але й особистістю викладача та 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.

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		

64-74	D		
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Дисциплінарна та організаційна відповідальність. За координацію процесу занять та сприятливу атмосферу відповідальність несе викладач. Особливу увагу викладач повинен приділити досягненню програмних результатів дисципліни. В разі необхідності викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на основі нових 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 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

Вітається власна думка тлумачення з теми заняття, яка базується на аргументованій відповіді та доказах, зібраних під час практичних або самостійних занять.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTІ

Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути підтверджені необхідними документами або попередженням викладача). Не вітаються запізнення на заняття. У разі пропуску занять, студент має самостійно опрацювати матеріали тем і підтвердити їх опанування відповідною 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 унеможливорює отримати студентові оцінку за навчальний семестр.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Під час навчання студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час написання академічної постановки або написання домашніх завдань виявлено плагіат – тобто суттєве запозичення або копіювання в практичній роботі чужих матеріалів або творів мистецтва, студент зобов'язаний його переробити, тому що в цьому випадку бал за роботу буде суттєво знижений. Оскільки плагіат у будь-якому прояві суперечить з поставленою метою дисципліни. Якщо факт академічної не доброчесності зафіксований на екзаменаційному перегляді також унеможливорює студентові отримати бал за роботу, або оцінювання відбудеться частково, отримуючи тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю чи не мають факту виявлення плагіату. Корисні посилання: <https://zakonodavstvo.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist325783.html>

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

РОЗКЛАД КУРСУ (на перший семестр)

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
1 модуль						
09.2021	Завдання 1.	Практичні				
		Практичні				
		Практичні			Поточний перегляд	
09.2021	Завдання 2.	Практичні				
		Практичні				
		Практичні			Поточний перегляд	
10.2021	Завдання 3.	Практичні				
		Практичні				
		Практичні			Поточний перегляд	
2 модуль						
11.2021	Завдання 4.	Практичні				
		Практичні				
		Практичні			Поточний перегляд	

12.2021	Завдання 5.	Практичні				
		Практичні				
		Практичні			Поточний перегляд	
12.2021	Завдання 6.	Практичні				
		Практичні				
		Практичні			Поточний перегляд	

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1 модуль		
1.1.	Поточний контроль	
1.2.	Поточний контроль	
1.3.	Поточний контроль	
2 модуль		
2.1.	Поточний контроль	
2.2.	Поточний контроль	
2.3.	Поточний контроль	
	Всього балів	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали	0-20	0-40	Критерії оцінювання
A 90 - 100	16 - 20	37 - 40	Студент в повному обсязі опанував матеріал практичного курсу, творчо та якісно виконав усі поставлені завдання, 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).

В 82 - 89	12–15	35 - 37	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.
С 75-81	11 - 13	33 - 34	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).
Д 64 - 74	8 - 10	29 - 32	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).
Е 60-63	6 - 8	26 - 28	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, виставкова діяльність у всеукраїнських, міжнародних виставках, участь у творчих конкурсах
Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Morris Errol. Believing is seeing. Penguin Books. 2014. 336 p.
2. Barthes Roland. Camera Lucida. Random Hause. 2020. 160 p.
3. Jeffries Ian. How to read a Photograph. Thames and Hudson Ltd. 2019. 448 p.
4. Dyer Geoff. The ongoing moment. Vintage. 2007. 304 p.
5. Clarke Graham. The photograph. Oxford University Press. 1997. 248 p.
6. Cotton Charlotte. The photograph as contemporary art. Thames and Hudson Ltd. 2014. 256 p.

7. Szarkowski John. The photographer`s Eye. New York: The Museum of Modern Art. 2007. 156 p.
8. Heiferman Marvin. Photography changes everything. Aperture. 2012. 263 p.

Допоміжна

1. Журнал: Aperture. URL : <https://aperture.org/magazine>
2. Журнал: Black & White URL : <https://www.bandwmag.com/>
3. Журнал: Blind Spot URL : <https://www.blindspot.com/>
4. Журнал: Daylight URL : <https://daylightbooks.org/>
5. Стаття: John Leland. If You Licked These Photos They Would Taste Like New York. (So Don't Lick Them.). URL : <https://www.nytimes.com/section/lens>