

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЖИВОПИС»

ОП «Художнє скло», ОКР Магістр, 1-2 семестр

Викладачка	Канд. м-тва Ткачук Ілона Львівна
Телефон, e-mail	+38 032 2769376 tkachuk@lnam.edu.ua
Аудиторія, де проходитимуть заняття	Живописна зала, головний корпус
Матеріали	Полотно на підрамнику або тверда основа (ДВП) розміром 50x35, 50x50, 100x70, 100x100 см., відповідно заґрунтовані; фарби (олійні, темперні, акрилові), розчинник, пензлі, мастихіни, графічні матеріали. За бажанням студент може застосовувати індивідуальну авторську техніку, яка передбачає використання специфічних матеріалів. Можливе поєднання різних технічних прийомів за умови дотримання технологічності процесу

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів ECTS	До 24 (720 год.) на вибір студента
вид заняття	загальна кількість годин
Лекції	6-18
Практичні заняття	до 162 (залежно від обраної к-ті кредитів)
Самостійна робота студента	до 540 (залежно від обраної к-ті кредитів)

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Дисципліна живопис належить до вибіркового блоку, разом із рисунком і скульптурою. Ви маєте змогу самостійно вирішити, наскільки рівень ваших компетентностей достатній для підготовки комплексної кваліфікаційної роботи та обрати відповідну кількість кредитів з дисципліни «живопис». На відміну від бакалаврського рівня, де підготовка базується на методах об'єктивного дослідження, програма магістерського рівня концентрується на методах суб'єктивного дослідження (формотворчий, образотворчий).
У рамках курсу відбуватиметься поетапне виконання комплексної кваліфікаційної роботи освітнього рівня Магістр.

Головна мета курсу

Розвинути здатність до абстрактного мислення, вміння інтерпретувати та візуалізувати нематеріальне – ідею, думку, концепцію живописними засобами.

Завдання курсу

Підготовка художника, який володіє високою професійною майстерністю та зображальною культурою індивідуального образного мислення; виконання живописної складової комплексної кваліфікаційної роботи.

Перший семестр курсу увага слухачів фокусуватиметься на виборі теми магістерського дослідження, щоби в наступних кроках визначитися з напрямком, у якому працюватиме кожен студент індивідуально. З початку семестру до моменту напрацювання остаточної теми дипломної роботи будемо працювати над образно-пластичним переосмисленням натурного об'єкта – лежачої фігури людини. Після вибору теми та напрямку подальшого дослідження нашим завданням буде розробка асоціативної мови у візуалізації обраної теми, вибір технічних і формальних рішень і поступове опрацювання живописної складової магістерської роботи.

Методи навчання

- особистісно орієнтований, індивідуалізований підхід;
- проблемне навчання;
- метод проєктів;
- пояснювально-ілюстративний.

Курс має на меті сформувати та розвинути такі **компетентності**, закладені в освітній програмі «Художнє скло»:

загальні компетентності

K01. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

K02. Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.

спеціальні компетентності

K07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

K08. Здатність переосмислювати базові знання з композиції, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.

K09. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

K10. Здатність використовувати знання та практичні навички з сценографії з метою найвиразнішого розкриття концепції і змісту драматичного твору та його художнього втілення.

K16. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно відповідальний продукт образотворчого та декоративного мистецтва.

Курс передбачає отримання таких **програмних результатів**:

- відслідковування сучасних тенденцій розвитку світового образотворчого мистецтва;
- володіння специфічними техніками візуалізації художнього образу, передачі ідеї засобами живопису в різних техніках;
- вміння застосовувати різні рівні трансформації (інтерпретації, стилізації, імпровізації) на шляху створення тематичного мистецького твору;
- поглиблення імпровізаційно-асоціативного мислення;
- комплексне розуміння ідейних, естетичних, технічних особливостей живописних творів;
- вирішення проблеми створення живописних творів, орієнтованих на взаємодію з середовищем;

- проведення експериментів у розробці авторських проєктів;
- вироблення власної образно-асоціативної мови;
- аналіз широкого спектру науково-мистецької інформації та проведення творчо-експериментальної роботи.

Програмні результати (стандарт освіти):

ПРО2. Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формальностилістичні чинники образотворення.

ПРО3. Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями.

ПРО4. Вміти трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

ПРО11. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основні принципи розвитку сучасного візуального мистецтва

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Формат викладання дисципліни «живопис» передбачає наше з вами живе спілкування, практичну роботу в аудиторії та майстернях кафедри, а також самостійну роботу. Лекційні заняття розкриватимуть певну тему, яка відображена в орієнтованому плані курсу. Упродовж практичних занять ви матимете змогу виконувати заплановані задачі в аудиторіях та консультиватись з викладачами курсу. Самостійна робота націлена на те, щоби кожна з теоретичних тем засвоїти на практиці та вдосконалити практичні вміння.

Консультації

Заняття відбуватимуться відповідно до розкладу для 1 курсу ОР Магістр, де проходять 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, ми займатимемось з вами дистанційно. У цьому разі деякі завдання можуть бути змінені, а виконання робіт у матеріалі перенесене на час після завершення обмежень. Більший акцент у цьому випадку буде ставитися на аналітичне дослідження, проєктування чи макетування. Лекційні заняття проводитимуться на платформі Zoom (лінк доступу надсилатиметься електронною поштою), консультації в онлайн-форматі чи в телефонному режимі.

СТРУКТУРА КУРСУ

Модуль 1 (I семестр).

Змістовий модуль 1. Авторська живописна композиція на тему лежачої фігури людини: образно-пластичне переосмислення.

Формотворче, образотворче завдання.

Тіло людини як імпульс для створення індивідуального творчого висловлювання. Вибір і відбір (формотворчих і образотворчих) якостей. Виявити вміння оперувати ними відповідно до композиційної ідеї чи теми. Провести паралель пошуку пластичної мови з дисципліною «проєктування» за спеціалізацією. Творча орієнтованість проблематики завдання. Естетика і цілісність подачі.

Зображення: двовимірне (площинне) чи тривимірне (об'ємно-просторове) — на вибір студента.

Вирішення: поліхромне.

Практична робота:

- виконання ескізів (формат 20x14 см) із застосуванням графічних та живописних засобів, їхньої комбінації;
- виконання форескізів (формат 50x35 см);
- реалізація завдання на форматі на основі кращих напрацювань студійного етапу (формат 100x70 см).

Модуль 2 (II семестр).

Змістовий модуль 1. Живописна композиція у контексті теми кваліфікаційної роботи.

Формотворче, образотворче завдання.

Створити живописну композицію, яка би була складовою кваліфікаційної роботи, презентувала її загальну ідею та смисли. Реалізацію задуму досягти відбором влучних асоціативних, символічних та структурних елементів, що співвідносяться з обраною темою кваліфікаційної роботи ОР Магістр, активують її розкриття мовою живопису.

Робота над завданням передбачає максимальне розкриття потенціалу студента — уміння співвідносити форму зі змістом, активувувати творчу уяву та аналітично-інтуїтивне мислення, вільно оперувати живописними техніками й матеріалом.

Продумати загальну композицію та тонально-колірну організацію формату. Досягти стильової єдності із кваліфікаційною роботою як комплексу: цілісність загального вирішення. Особливу увагу приділити звучанню форми як носію образу. Формування індивідуальної образно-пластичної мови.

Зображення: об'ємно-просторове (тривимірне), площинне (двовимірне) або їхній синтез.

Вирішення: поліхромне.

Практична робота:

- виконання ескізів (формат 20x20 см) із застосуванням графічних та живописних засобів, їх комбінації;
- виконання форескізів (формат 50x50 см);
- Реалізація завдання на форматі на основі кращих напрацювань студійного етапу (формат і техніка на вибір).

ЛІТЕРАТУРА, МЕТОДИЧНА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА КУРСУ

1. Богомазов О. Живопис і елементи. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка ХХ століття : антологія / Львівська нац. акад. мистецтв ; упоряд.: Р. М. Яців ; наук. ред.: С. Павлюк ; НАН України, Ін-т народознавства . Львів, 2012. Ч. 2 : 2012 . С. 161—180.
2. Губаль Б.І. Спеціальний живопис: навчальний посібник. Івано-Франківськ : Вид-во, 2016. 106 с.
3. Гомперц В. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі. Київ : ArtHuss, 2017. 486 с.
4. Жердзицький В.Є. Особливості художнього сприйняття живопису. Дизайн-освіта 2008. Харків : ХДАДМ, 2008. 168 с.
5. Іттен Й. Мистецтво кольору. Київ : Аронів, 2021. 96 с.
6. Іттен Й. Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. Київ : ArtHuss, 2021. 136 с.
7. Ложкіна А. Перманентна революція. Мистецтво України ХХ - початку ХХІ ст. Київ : ArtHuss, 2019. 544 с.

8. Салій Т. М. «Золотий поділ» у теорії та методиці композиційної побудови твору живопису / Методичні вказівки до виконання завдань з живопису. Львів : ЛДІПДМ, 1993. 16 с. іл.
9. Ткачук І. Л. Інтегративна система «митець — живопис — реципієнт». Діалектика візуальності. *Scientific Community: Interdisciplinary Research*. Hamburg, Germany : Busse Verlag GmbH, 2021. № 57. PP. 366—374.
10. Ткачук І. Л. Живопис і реципієнт: проблематика взаємодії. *Національні наукові обрії: проблеми, перспективи, новації* : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків : Наукове партнерство «Центр наукових технологій», 2018. С. 23—26.
11. Український живопис ХХ — поч. ХХІ ст. З колекції Національного художнього музею України : Альбом: Хмельницький; Київ, Галерея : Артанія Нова, 2006. 304 с.
12. Хмельовський О.М. Теорія образотворення / ред. В. Штинько. Луцьк : Луц. держ. техн. ун-т, 2000. 507 с.

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 та аудиторіях кафедри художнього скла.

Завдання, виконані в рамках курсу, оцінюються за накопичувальною системою за результатами поточного та підсумкового контролю та на підставі наступних критеріїв:

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Ви усвідомили чітке розуміння проблематики поставленого завдання . Прослідковується логічна еволюція мислення в напрацьованому ескізному та форескізному матеріалі: від початкової ідеї – до формування остаточного задуму. Ви виявили, а також уповні творчо проявили поставлену проблему, якісно візуалізували обрану проблему / ідею / концепцію.	40%
Ви дотримались композиційної збалансованості у заданому форматі, структури, цілісності, тонально-графічної та живописної виразності. Робота має цілісне композиційне вирішення, виконана з урахуванням засадничих естетичних принципів, має виразні ознаки довершеного мистецького твору.	20%
Прослідковується повне дотримання обраної системи зображення : об'ємно-просторової (тривимірної) або площинної (двовимірної). Можливим є синтез зображальних систем, якщо цього вимагає ваш індивідуальний задум для більшої переконливості та виразності живописної композиції.	20%
Наявним є повне узгодження тонального та колірно-температурного вирішення живописної роботи, її кореляції зі смисловою композиційною структурою. Ваша візуалізація ідеї відповідає закладеному смислу, а робота виразно демонструє обрану індивідуальну тему дослідження, є неповторним авторським рішенням.	10%
Проявлено комплексне володіння основними живописними зображальними засобами , продемонстровано належний рівень технічного виконання. При виконанні живописної композиції застосовано необхідні технічні та технологічні можливості. Робота має довершений стан і виконана з урахуванням вимог щодо мистецького твору.	10%

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ		поточні	підсумкові
Робота над ескізами, форескізами		10	-
Самостійна робота		10	-
Реалізація завдання на форматі		-	40
СУМА БАЛІВ КОЖНОГО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ		20	40
УСЬОГО ЯКІСНИХ БАЛІВ		3x20+40=100	
Бонусні бали			
Відвідування		3	
Позанавчальна активність		3	
ТЕРМІНИ КОНТРОЛЮ			
Види контролю	Модуль 1	Модуль 2	
Поточний контроль	кінець вересня, 20 балів кінець жовтня, 20 балів кінець листопада, 20 балів	кінець лютого, 20 балів кінець березня, 20 балів кінець квітня, 20 балів	
Підсумковий контроль	грудень, 40 балів	травень, 40 балів	
Підсумкова семестрова оцінка становить сумарну кількість отриманих балів за результатами поточного та підсумкового контролю. Оцінювання результатів навчання студентів ЛНАМ здійснюється відповідно до 100-бальної та національної шкали оцінювання:			
90-100	Відмінно		
74-89	Добре		
60-73	Задовільно		
35-59	незадовільно з можливістю перездачі		
1-34	незадовільно з повторним вивченням дисципліни		
ПРИКЛАД 1: на першому поточному оцінюванні наприкінці вересні ви отримали 18 балів, у жовтні – 16 балів, у листопаді – 16 балів. На перегляді наприкінці семестру ви отримали 38 балів. У вас зразкове відвідування +3 бали, ви брали участь у пленері чи виставці +3 бали. Ваша семестрова оцінка: $18+16+16+38+3+3 = 94$ бали			
ПРИКЛАД 2: на перше поточне оцінювання наприкінці вересня ви не виставили роботи, у жовтні отримали 14 балів, у листопаді – 15 балів. На перегляді наприкінці семестру ви отримали 30 балів. Ваше відвідування цілком безнадійне, ви не староста, не брали участі в жодних пленерах, виставках, студентських чи інших органах самоврядування тощо. Ваша семестрова оцінка: $0+14+15+30 = 59$ балів, прямуйте в деканат по талон.			
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:			
<ul style="list-style-type: none"> - 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.

Порушення академічної доброчесності

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про освіту» є такі основні види порушень академічної доброчесності: **Академічний плагіат** – «оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства». **Самоплагіат** – «оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів». **Фабрикація** – «вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі чи наукових дослідженнях». **Фальсифікація** – «свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень». **Списування** – «виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання». **Обман** – «надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування». **Хабарництво** – «надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі». **Необ'єктивне оцінювання** – «свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти». Будь які прояви академічної недоброчесної компрометують учасника освітнього процесу, знижуючи якість навчання/викладання в ЛНАМ.

Дисциплінарні заходи щодо порушників академічної доброчесності різняться в залежності від складу порушення аж до позбавлення права атестації.

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

ВИКЛАДАЧКА

Ткачук Ілона Львівна, кандидатка мистецтвознавства, завідувачка кафедри рисунку та живопису ЛНАМ. Народилась у Львові. 1999 р. закінчила Львівський державний коледж декоративного та ужиткового мистецтва ім. І. Труша, відділ художнього розпису. У 1999-2006 рр. навчалась у Львівській національній академії мистецтв на кафедрі монументального живопису. З 2013 на педагогічній роботі на кафедрах академічного та монументального живопису. 2015-2019 рр. аспірантка ЛНАМ. Член НСХУ. Основна творча спеціалізація –

станковий і монументальний живопис, художня фотографія. Твори експонувалися на виставках в Україні та поза її межами.