

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Образотворче мистецтво	Рівень вищої освіти	перший (освітній)
Кафедра	Теорії і історії мистецтв	Рік навчання	2
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Нормативна
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	Семестри	3

ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ

Семестр I

1 вересня 2021 р. — 28 грудня 2021 р.

Викладач Ковальова Марія Миколаївна, доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії і історії мистецтв (лекції і практичні заняття)

E-mail kovaleva2075@gmail.com
Заняття вівторок 13.00 — 15.30

Консультації

Адреса галерея, корпус 3, вул. Мистецтв 8
Телефон (057)720-23-47 (кафедра)

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

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

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

Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі. Консультації з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна не має обов'язкових передумов для вивчення.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Демонстрація та аналіз матеріалу за допомогою вірців живописних робіт з методичного фонду академії. Ознайомлення студентів та застосування додаткової літератури з дисципліни.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Акварельний папір, фарби, пензлі, палітра, планшет, блокнот для конспекту, ручка.
Гаджети з можливістю виходу до мережі Інтернет.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою навчальної дисципліни «Творчі майстерні» є дисципліни є оволодіння високою образотворчою художньою культурою, системою засобів вираження художнього образу, здійснення основної задачі вищої художньої школи – підготовки кваліфікованих фахівців в області образотворчого мистецтва.

Основними завданнями вивчення дисципліни є навчання студентів аналізувати і виразно відтворювати конкретний пластичний зміст натури з урахуванням цілісності складових: простору, середовища, пропорцій, об'єму форми, освітлення, фактури матеріалу, кольору. У підсумку рисунок повинен бути виконаний з високою художньою культурою і передавати характер постановки в конкретній матеріальній формі.

Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності: розуміння динаміки та особливостей зміни різних шкіл, стилів, течій у мистецтві; усвідомлення закономірностей побудови живописного рішення; засобів узагальнення та підпорядкування елементів загальному рішенню; закономірностей передачі живописними засобами матеріальності і фактури предметів; грамотно використовувати можливості живописного матеріалу і техніки.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни визначається фаховим сприйняттям особливостей народних та авторських мистецьких практик.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 270 год. (15 год. лекційних, 120 год. практичних і 135 год. самостійної роботи – для студентів денного навчання; 30 год. лекційних, 240 год. самостійної роботи – для студентів заочного навчання), 3 кредита ECTS. Робоча дисципліна «Творчі майстерні» містить в собі дванадцять тем та завдання до практичних робіт, пов'язані між собою змістовими складовими.

Семестр III: 45 аудиторні години: 5 – лекцій, 40 – практичні заняття.

I семестр:

МОДУЛЬ 1. Основи академічного живопису

Тема 1. Специфіка живописного зображення

Тема 2. Принципи гармонії в колористиці предметно-просторового середовища

Тема 3. Кольорознавство

Тема 4. Світ і колір в живопису

МОДУЛЬ 2. Покривні і прозорі техніки в академічному живопису

Тема 5. Особливості техніки гуаш в живопису

Тема 6. Натюрморт у техніці гуаш

Тема 7. Особливості акварельної техніки в живопису

Тема 8. Натюрморт в техніці акварелі**ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ**

Теми розкриваються шляхом лекційних і практичних занять. Самостійна робота студента спрямована на завершення практичних завдань. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її аналіз.

Система оцінювання має накопичувальний характер, а саме отримання певного балу за кожну тему дисципліни (практичні роботи).

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є залік. Для отримання заліку необхідним є пройти проміжний контроль у формі поточної перевірки процесу самостійної роботи, а також виконання практичних робіт.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

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

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Під час занять студентам необхідно вимкнути звук мобільних телефонів. За необхідності студент має спитати дозволу вийти з аудиторії (окрім заліку). 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

- студент повинен виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

- в обов'язковому порядку відвідувати всі види навчальних занять, передбачені навчальним планом;
- у разі неможливості з поважних причин відвідати заняття проінформувати викладача;
- якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати та практично засвоїти пропущений матеріал;
- обов'язком є присутність студента на проміжному контролі та заліку.

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 живописних 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 унеможливило 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://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>

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

РОЗКЛАД КУРСУ

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Години	Рубіжний контроль	Деталі
7.09.	1 2	лекція	Специфіка живописного зображення. Принципи гармонії в колористиці предметно-просторового середовища	3		
14.09	3 4	Лекція (2 години), практична робота (1 година)	Кольорознавство Світ і колір в живопису	3		
21.09.	3 4	практична робота	Збагачення ахроматичного і хроматичного кольорів в живопису	3	Перегляд	
28.09	4	практична	Тональний і колористичний розтяг	3	Перегляд	

		робота	на циліндричній поверхні			
5.10.	5	практич на робота	Особливості техніки гуаш в живопису	3	Перегляд	
12.10	6	практич на робота	Натюрморт у неглибокому просторі у техніці гуаш	3	Перегляд	
19.10.	6	практич на робота	Натюрморт у неглибокому просторі у техніці гуаш	3	Перегляд	
26.10.	6	практич на робота	Натюрморт у глибокому просторі в техніці гуаш	3	Перегляд	
2.11.	6	практич на робота	Декоративний натюрморт у техніці гуаш	3	Перегляд	
9.11.	7	практич на робота	Особливості акварельної техніки в живопису	3	Перегляд	
16.11.	8	семінар	Натюрморт в техніці акварелі	3	Перегляд	
23.11.	8	семінар	Натюрморт у неглибокому просторі в акварельній техніці	3	Перегляд	
30.11.	8	лекція	Натюрморт у неглибокому просторі в акварельній техніці	3	Перегляд	
7.12.	8	семінар	Натюрморт у глибокому просторі в акварельній техніці	3	Перегляд	
14.12.	8	Практич на робота	Натюрморт у глибокому просторі в акварельній техніці	3	Перегляд	
		Залік		2	Підсумковий перегляд практичних робіт за поточний семестр	Перегляд

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1	Практична робота «Збагачення ахроматичного і хроматичного кольорів в живопису»	10
2	Практична робота «Тональний і колористичний розтяг на циліндричній поверхні»	10
3	Практична робота «Натюрморт у неглибокому просторі у техніці	10

	гуаш»	
4	Практична робота «Натюрморт у неглибокому просторі у техніці гуаш»	10
5	Практична робота «Натюрморт у глибокому просторі у техніці гуаш»	10
6	Практична робота «Декоративний натюрморт у техніці гуаш»	10
7	Практична робота «Натюрморт у неглибокому просторі в акварельній техніці»	10
8	Практична робота «Натюрморт у неглибокому просторі в акварельній техніці»	10
9	Практична робота «Натюрморт у глибокому просторі в акварельній техніці»	10
10	Практична робота «Натюрморт у неглибокому просторі в акварельній техніці»	
	Залік	
		Всього балів 100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	Бали		Критерії оцінювання
	0–20	0–40	
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).
B 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.
C 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).
D 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).
E 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

1. Волков Н.Н. Цвет и колорит в живописи. М.: Искусство, 1984. 320 с.
2. Григорьева Э.И. Цветоведение и колористика: Учебн. пособие для студентов высших учебн. заведений. Тольятти: ред.-изд. отдел Тольяттинского гос. ун-та, 2006. 104 с.
3. Жердзицький В. Живопис: Техніка і технологія: Навч. посібник. Харків: ХДАДМ, 2006. 332 с.
4. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. М.: Искусство, 1986. 158 с.
5. Евтых С.Ш. Наброски. Зарисовки. Эскизы: Учебное пособие. М., 2003. 88 с
6. Ковалёв Ф.В. Золотое сечение в живописи: Учеб. пособие. К.: Вища школа, 1989. 143 с.
7. Кулешов В.А. Теория цвета. М.: Б.и., 2003. 24 с.
8. Макарова М.Н. Перспектива: Учебн. пособие для студ. пед. інст. по худ. граф. спец. М.: Просвещение, 1989. 191 с.
9. Миронова Л.Н. Цветоведение: Учеб. пособие для спец. 2229 «Интерьер и оборудование», 2230 «Пром. искусство», 2231 «Монумент. – декор. искусство». – Минск: Вища школа, 1984. 286 с.
10. Никитина Т.А. Цветоведение и колористика: Основы теории и систематизации цвета: Учебн. пособие. Спб: Изд. политехн. ун-та, 2008. 92 с.
11. Паранюшкин Р.В. Цветоведение для художников: Колористика: Учеб. пособие для студентов высш. и сред. худож. учеб. заведений. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 93 с.
12. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве: Общая теория перспективы. М.: Наука, 1986. 255 с.
13. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию: Зарубежная школа рисунка. М.: Просвещение, 1981. 192 с.
14. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию: Русская и советская школа рисунка. М.: Просвещение, 1982. 240 с.
15. Цветоведение: Учебн. пособие / Д.Ф. Знатдинова [и др.]. Казань: КГТУ, 2007. 139 с.
- 16.

Додаткова література:

17. Ашкенази Г.И. Цвет в природе и технике. М.: Энергоатомиздат, 1985. 94 с.
18. Железняков В.Н. Цвет и контраст: Технология и творч. выбор: Учеб. пособие для студентов вузов кинематографии. – М.: ВГИК, 2001. 234 с.
19. Марков П. Об акварели или живописи водяными красками. М.: Московск. госуд. спец. школа акварели С. Андрияки с муз. - выст. комплексом, 2003. 192 с.
20. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво: Словник-довідник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 216 с.
21. Петренко В.Ф., Кучеренко В.В. Взаимосвязь эмоций и цвета // Вестник МГУ. М., 1988. Серия 14. «Психология». № 3. С. 70 – 82.
22. Урванцев Л.П. Психология восприятия цвета: Метод. пособие. Ярославль, 1981. 65 с.