



## ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Образотворче мистецтво	Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Кафедра	Живопис	Рік навчання	2
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Обов'язкова
Спеціалізація	022 «Дизайн»	Семестр	3

**АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС**

Семестр 3 (осінь 2023)

1 вересня — 15 грудня

<b>Викладачі</b>	Чурсін Олександр Вікторович, доцент (1, 2 гр.), Чурсін Віктор Володимирович, ст.. викладач (3, 4 гр.)
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:alex22arh@gmail.com">alex22arh@gmail.com</a>
<b>Заняття</b>	Графічний дизайн – 2, Понеділок (3 гр.), Середа (4 гр.), Четвер (1 гр.), П'ятниця (2 гр.)
<b>Консультації</b>	
<b>Адреса</b>	ауд. 303, поверх 3, корпус 3, вул. Мистецтв 8
<b>Телефон</b>	(057) 706-02-81 (кафедра), 0973322347, 0974803077

**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 (Академічний 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 роздруків 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 «Академічний живопис» є певний обсяг знань та практичних навичок. Обов'язковим є достатній рівень навичок роботи з фарбами у техніці акварелі, гуаші, темпері, акрилу.

Студент отримує повну підтримку у створенні живописних аркушів, оскільки академія забезпечує демонстраторами пластичних форм, а викладач забезпечує якість академічних постановок, що є обов'язковим у дисципліні задля проведення якісної практичної роботи.

## НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Показ робіт із методичного фонду академії, альбомів з репродукціями робіт видатних українських та зарубіжних художників. Демонстрація матеріалу за допомогою лабораторних приладів. Ознайомлення студентів з електронними версіями матеріалу з академічного живопису та застосування додаткової літератури з дисципліни, навчальних посібників та методичних рекомендацій:

### Методичні рекомендації:

1. Чурсін О.В., Чурсін В.В. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Живопис» для студентів 1-2 курсів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Харків, ХДАДМ, 2019. – 32 с.:іл..
2. Чурсіна В.І. Методичні рекомендації до виконання завдань з дисципліни «Академічний живопис»: «Техніка акварельного живопису у вирішенні зображальних задач» для студентів спеціалізації «Графіка» – Харків, ХДАДМ, 2020. – 21 с.: іл.
3. Чурсіна В.І. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Академічний живопис» в техніці гуаші для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціалізації «Графіка». – Харків, ХДАДМ, 2016. – 14 с.: іл.

## НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Виконання завдань дисципліни «Академічний живопис» студентами 2-го курсу 3 семестру (бакалаври) ОПІ «Графічний дизайн» за спеціальністю 022 «Дизайн», які поділені на 2 модулі (2 завдання) потребують наступні матеріали: планшети 40x50 – 2 шт., 40x60 – 2 шт., пензлі, палітра, папір, фарби: акварель, гуаш.

## МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Викладання практичного курсу «Академічний живопис» для студентів 2 курсу бакалаврату денної форми навчання спеціалізації «Дизайн» сприяє здійсненню головної задачі вищої школи – формуванню художника-професіонала, спрямованому на розвиток його формального-абстрактного мислення при створенні об'єкту візуальної композиції, а також живописно-декоративне відтворення реальності, її умовно-стилізаційна реалізація .

Дисципліна «Академічний живопис» вводить у головні принципи глибокого вивчення живописної майстерності, необхідної для створення оригінальних за формою і змістом художніх творів. Важливим завданням викладання живопису є виховання у студентів художнього бачення конкретного предметного світу, природи, предметів побуту, а також вміння критично використовувати і розвивати кращі традиції класичної спадщини вітчизняної та світової культури, новітніх досягнень європейської художньої культури.

Основна форма навчання живопису – етюд з натури. Процес вивчення натури в етюді має будуватися на нерозривному зв'язку всіх елементів зображальної мови: композиції, рисунку, колірних, тональних, пластичних, просторових і світлотіньових співвідношень.

Вирішення вказаних задач спрямоване на отримання навичок творчого композиційного мислення у відтворенні форми світла, тону і простору з використанням засобів умовно-площинного, стилізаційного спрямування.

**Дисципліна забезпечує загальні та спеціальні (фахові) компетентності:**

ЗК 1 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 6 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

СК3 Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну.

СК 9 Здатність зображувати об'єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами рисунка та живопису

**Програмні результати навчання:**

РН 6 Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.

РН7 Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.

РН11 Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах.

РН 13 Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.

РН 14 Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам'яті, національної самоідентифікації і творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики

## ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

«Академічний живопис» є однією з найважливіших фундаментальних дисциплін професійної підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що забезпечує фахову підготовку художника-дизайнера.

Згідно з навчальним планом, що ухвалений методичною радою ХДАДМ, вона вивчається протягом 4 років, (кредита ECTS, навчальних годин – год. аудиторних на тиждень; год. – самостійна робота, год. на тиждень).

1 (3) семестр – 2 змістовних модуля, 2 теми (завдання).

### **Змістовний модуль 1.**

*Тема 1 «Складний натюрморт з класичною гіпсовою головою в оточенні декоративних тканин». Умовно-площинне вирішення головних кольоро-тональних плям. 21 година.*

### **Змістовний модуль 2.**

*Тема 1. «Копія постановки «Голова натурниці або натурника»». 24 години.*

## ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Метод повідомлення нових знань — практична робота в процесі виконання серії завдань. Основна форма вивчення курсу — практичні завдання.

Мета запропонованих завдань — придбання студентами живописної майстерності, практичних навичок у використанні колористичних можливостей, формуванні своєї культури для втілення ідеї художньої єдності в композиціях, створенні високого рівня авторських творчих робіт.

На 2 курсі (3, 4 семестр) для отримання ступеня вищої освіти «бакалавр» отримуються і закріплюються набуті навички та вміння, продовжується вдосконалення художньої майстерності. Практичне завдання «Голова людини» є основним методом навчання живопису. Навчальний процес складається з послідовних етапів роботи:

- композиційний тональний етюд-пошук у малому розмірі з метою загального композиційно-пластичного рішення;
- кольоротональний етюд-пошук, вирішення великих співвідношень постановки;
- виконання академічного етюду.

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 переглядів.

## ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

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

## 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 відрадження, 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 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 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 отримує 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 підсумковому 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/>

## РОЗКЛАД КУРСУ

Дата		Вид заняття	Зміст	Год.	Рубіжний контроль	Деталі
<b>1 модуль</b>						
За розкладом ГД_22	Завдання 1	Практичні	Умовно-стилізоване вирішення головних колірно-тональних плям, композиційне узгодження ритмічної побудови.	21	Поточний перегляд	
<b>2 модуль</b>						
За розкладом ГД_22	Завдання 2	Практичні	Знайомство з ліпленням форми голови людини засобами кольору і тону, постановка деталей, композиційне вирішення.	24	Поточний перегляд	

**РОЗПОДІЛ БАЛІВ**

Тема	Форма звітності	Бали
1	I модуль	0–40
2	II модуль	0–60
	Всього балів	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, творчо і 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 творчо і якісно я опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. Показав відмінні результати під час поточного контролю.
A-	16	36	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, продемонстрував якісний рівень вмінь під час поточного контролю, 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 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 практичного курсу, вирішив в цілому основні поставлені завдання, але виконана робота має значні недоліки (відсутність творчого підходу, несвоєчасна подача виконаної роботи тощо).
E	1–3	1–9	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал практичного курсу, не впорався з головними задачами дисципліни, практична робота має багато значних недоліків (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, участь у художніх виставках та конкурсах, а також участь у житті групи. Максимальна кількість балів: 10.

**РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА**

1. Антонович Є.А., Шпільчаїк В.А. Малюнок і живопис: методичні рекомендації – К.: 1990
2. Внукова Н. Якість освіти у реалізації завдань Болонського процесу [Текст] / Н. Внукова // Новий колегіум. – 2005. – №6. – С. 57.
3. Волковський М. Колір в живописі / М. Волковский. – К.: Видавництво В. Шевчук, 2016.
4. Глушенко М.П. Живопис. Графіка. До 100-річчя з дня народження. Каталог /упор. Е. Димшиць. – К.: 2001. – 32 с.: іл.
5. Жердзицький В. Живопис. Техніка і технологія [Текст] / В. Жердзицький. – Харків: Колорит, 2006. – 327 с.: іл.
6. Іттен Й. Мистецтво кольору / Ред. О. Плаксієв – К.: ArtHuss, 2022 – 96 с.
7. Кафедра живопису ХДАДМ: традиції і сучасність / Упор. М.І. Деркач, В.Ю. Гальченко – Харків: ХДАДМ, 2015. – 123 с.
8. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво. Словник-довідник. – Тернопіль, Богдан, 2003.
9. Шпак О.В. Акварель. Основи живопису / О.В. Шпак. – К.: КДІДПМД ім. М. Бойчука, 2013. – 256 с.: іл.

**Допоміжна**

1. Антонович Є.А., Шпільчак В.А. Малюнок і живопис: методичні рекомендації. – К.: 1990, 85 с.
2. Варкач О. Акварель: підтвердження здобутих позицій // ОМ. – 1984. – №5. – С. 2-3
3. Губарев О. Українська акварель сьогодні // ОМ. – 1975. – №3. – С. 22
4. Немцова В.С, Харківська художня школа (середина XVII – кінець XX ст. [Текст] Харків: 2016. – 382 с.: іл
5. Петрашик В. Микола Бурачек: портрет на тлі епохи / В. Петрашик. – К.: Вид-во Тов. «Citi ПРЕС КОМПАНІ». 2014. – 176 с.: іл
6. Сидоренко В. Особливості розвитку візуальних мистецтв в Україні в період 1990-х р.р. [Текст] / В. Сидоренко // Культура України: збірник наук. праць. – ХДАК. – 2004
7. Сусак В. Українські мистці Парижа. 1900–1939 [Текст] / В. Сусак. – К.: РОДОВІД, 2010 – 408 с.: іл
8. Сучасна українська акварель. Альбом. – К.: Мистецтво, 1978. – 169 с.
9. Федорук О. Перетин знаку / О. Федорук. – Кн. 3. – К.: Інтертехноогія, 2008. – С. 239.
10. Чурсіна В.І. Акварельний живопис та його зображальні засоби. Харків, «Майдан», 201
11. Kpzysztofowicz-Kozakowska S., Jan Stanislawski i jego uczniowie [Text] / S. Kpzysztofowicz-Kozakowska. – Warszawa: Wydawnictwo Olesiejuk, 2015. – 135 s.: il.