

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Аудіовізувальні практики та виробництво	Рівень вищої освіти	перший (освітньо-професійний)
Кафедра	Візуальні практики	Рік навчання	2021
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Нормативна
Спеціальність	021 Аудіовізувальне мистецтво та виробництво	Семестр	1-2

АРТ ТЕХНОЛОГІЇ В АВМ
семестр 1-2(2021-2022)

Викладач Пандирева Єлизавета Андріївна, викладач кафедри Візуальні практики

E-mail art_calligraphy@ukr.net

Заняття Понеділок ф21-1(9-10-45) ауд.Гуртожиток
ф21-1(13-14-35) ауд.Гуртожиток
Четвер. ф21-2(9-10-45) ауд.Гуртожиток
Ф21-2(10-45-12-20)

Консультації по домовленості тел. 096 25 34 254

КОМУНІКАЦІЇ 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 (Арттехнології);
- 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

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна не має обов'язкових передумов для вивчення.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

1. Голубєєва О. ; «Основи композиції»: Учеб. посібник.- 2-е видання.- М.:«Іскусство», 2004.- 120 с.
2. Іванов С. ;«Основи композиції»: Учеб. посібник. - 1-е видання. - М.: «Світ», 2013. - 232 с.
3. Іоханнес Іттен ;«Мистецтво форми»: Учеб. посібник. - 3-е видання. «Д. Аронов» 2018. - 136
4. Іоханнес Іттен; «Мистецтво кольору»: Учеб. посібник.- 2-е видання.«Д. Аронов» 2017.-96 с.
5. John Berger's; «Ways of Seeing»: Учеб. посібник.- 2-е видання.«Penguin» 2008.-166с.
6. Albrecht Rissler; «Photographic Composition: Principles of Image Design»: Учеб. посібник.- 1-е видання.«Rocky Nook» 2014.-192с.

ОПИС МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

«Арт-технології» являє собою комплекс практичних завдань, які тривають 2 семестри.

Здійснюють такі задачі:

- ознайомлення на практиці з різними художньо – технологічними прийомами, техніками, матеріалами, підходами, видами образотворчих мистецтв, та їх синтезу для набуття розуміння: як використовувати різні технології образотворчого мистецтва, та творити самостійно простими, виразними засобами художню частину задуму;
- розкриття творчого потенціалу у процесі виконання завдань;
- оволодіння практичним розумінням естетичних законів та цінностей у процесі практичного використання принципів композиції, кольорознавства, живопису та фотоарта.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- особливості живописного матеріалу (акрил, гуаш, графічні матеріали, різні нестандартні техніки прийоми та їх об'єднання);
- закономірності побудови композиційного рішення;
- принципи та послідовність створення творчої композиції за конкретним завданням;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

- компонувати у будь-якому форматі;
- користуватись різними художніми засобами для створення авторського неповторного творчого художнього продукту;
- синтезувати, змішувати, компліювати техніки, стилі, прийоми, цифрові та аналогові засоби та принципи, залишаючись у рамках концепції, теми;
- користуватись набутими знаннями у створенні будь-якого аудіо-візуального продукту.

КОМПЕТЕНЦІЇ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДИСЦИПЛІНА

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК07.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК08. Здатність працювати у команді.

ЗК09. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Спеціальні (фахові) компетентності

ФК 15. Вміння опрацювати кінознавчу літературу, узагальнювати та аналізувати аудіовізуальний матеріал, формувати наукові теми та розуміти подальші перспективи розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах.

Програмні результати навчання

ПРН 4. Володіти методами та навичками роботи зі звукозаписувальною та звуковідтворювальною технікою та обладнанням.

ПРН 5. Генерувати нові ідеї для втілення їх в аудіовізуальному творі.

ПРН 6. Створювати драматургічну концепцію та сценарій аудіовізуальних творів різних видів, жанрів, стилів.

ПРН 11. Знати, розуміти і використовувати у професійній діяльності концептуально-видові та стилістичні стандарти телевізійного ефіру, вимоги до особливості роботи у прямому ефірі, підготовки телевізійних програм різних жанрів

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Папір А-4, А-3, А-2, акрилові фарби, пензлі, олівці, маркери. Планшети, або дві ґрунтовані 40 x 60. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет).з можливістю виходу до мережі Інтернет. Фотоапарат або смартфон. Програми, необхідні для виконання завдань: Adobe Photoshop.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Серія практичних завдань що базується на проявах, прийомах, засобах, видах сучасного мистецтва. Робота у техніках живопису, графіки. Фото та фільмування. Подальша обробка та використання авторських аналогових робіт у діджитальних творах. Пошук нових форм взаємодії аналогових та діджитальних можливостей. Всі завдання вирішуються завдяки ретельному композиційному пошуку.

Згідно з навчальним планом, що ухвалений методичною радою ХДАДМ, вона вивчається студентами протягом 1-ого, курсу (8 кредитів ECTS, 240 годин: 120 годин – практичні заняття. 120 - самостійна робота)

1 семестр

I модуль

Завдання 1: Композиційні засоби та гармонія

На форматі А-4, графічними засобами гармонійно закомпонувати творче авторське зображення, що виглядає як пляма по відношенню до листа паперу.

Завдання 2:

На форматі А-2 , засобами живопису гармонійно закомпонувати виразне творче авторське зображення, що виглядає як пляма по відношенню до листа паперу у абстрактному виді.

Завдання 3:Ритм та його види у зображенні

Зробити серію фотографій міста, які мають незвичайний кут зору, нестандартні за змістом, мають ритм, динаміку у стилі арт-фото. За мотивами вдалих фото зробити творчу роботу в абстрактному стилі.

Завдання 4:

Здійснити фільмування простого, невиразного об'єкту. Використовуючи антуражні засоби, цікаві кути зору, світло, колір виявити кращі риси та ракурси об'єкту. Створити захоплюючу історію та просторову взаємодію.

II модуль

Завдання 5:

На ґрунтованому холсті, або ДВП створити гармонійну та виразну абстрактну композицію акриловими фарбами та з додаванням шпаклівки.

Завдання 6:

У цифровому або аналоговому виді творчо та виразно зробити інфографіку будь-якого процесу. Враховуючи композиційні особливості та прийоми цього виду графіки, намагатися зрозумілого та швидкого сприйняття.

Завдання 7:

За допомогою фарби, поверхонь та маніпуляцій з ними, створити неочікувані виразні кольорові композиції, що можуть бути використані як бекграунди, або просторові композиції для інших проєктів. Назвати отримані роботи, та обрати текстове супроводження.

2 семестр

I модуль

Завдання 1:

У графічному редакторі створити кольорову абстрактну композицію в обраному колориті. Використовувати будь-які фото, частини особистих робіт, графічні прийоми та засоби, тексти, шрифти як елементи композиції.

Завдання 2:

На аркуші тонованого паперу А-1 абстрактна композиція за мотивами орнаментальних ритмів. Використовуються вугілля, сепія, сангіна у поєднанні.

II модуль

Завдання 3:

У графічному редакторі створити кольорову виразну творчу композицію за темою “автопортрет”. Використати своє фото, особисті роботи, фрагменти фотографій, графічні прийоми та засоби, тексти, шрифти як елементи композиції.

Завдання 4:

На аркуші А-2 фарбами – акрил, гуаш намалювати пейзаж в абстрактному вигляді. Намагатися використати незвичну, оригінальну техніку виконання.

Завдання 5:

На аркуші А-2. Акрилові фарби, маркери, олівці. Створити виразну орнаментальну композицію, використовуючи та стилізуючи які завгодно предмети навколишнього світу.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом практичних занять. Самостійна робота здобувача спрямована на закріплення практичних тем. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації

та її аналіз, підготовка усних доповідей за темами дисципліни .

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. 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 ВІДВІДУВАНОСТІ

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 унеможливує отримати студентів 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 виконання 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 унеможливує студентів 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-dobrochesnist-325783.html>

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

РОЗКЛАД КУРСУ

№	Тема	Вид заняття	Зміст	Рубіжний контроль	Максимальна оцінка за тему
1 семестр					
I модуль					
1	Композиційні засоби та гармонія	практич	Гармонія у композиції яка відображає структуру через взаємодію між всіма елементами зображення	поточних контроль	10
2	Подібність та емітація властивостей предмета	практич	Відображення властивостей предмета через абстрактне зображення	поточних контроль	10
3	Ритм та його види у зображенні	практич	Створення та розуміння ритму який надає динаміку та рух у статичне зображення	поточних контроль	10
4	Ракурс та Точка зйомки	практич	Сприйняття через надзвичайний ракурс, що змінюю відчуття навкололишнього середовища	поточних контроль	10
II модуль					
5	Абстракція та рельєф	практич	Створення абстарції виразність якої базується на фактурі та текстурі зображення.	поточних контроль	20

6	Структуризація візуальної інформації та її композиції	практич .	Візуальна інформація та її виразність та ясність для сприйняття глядачем	поточних контроль	20
7	Аспекти сприйняття фону та абстрація як фон	практич .	Створення абстрактного зображення та його функціонування на задньому плані фотографічног	поточних контроль	20
екзаменаційних перегляд					
2 семестр					
I модуль					
1	Колір та колорит	практич .	Суб'єктивне сприйнття кольору	поточних контроль	20
2	Орнамент як засіб посилення образу	практич .	Посилення виразності об'єкта фіксації через застосування орнаменту в зображенні.	поточних контроль	20
II модуль					
3	Схеми кольору та їх емоційний вплив	практич .	Застосування кольорових схем для посилення емоціонального впливу від фотографії.	поточних контроль	20
4	Відтворення перспективи у статичному зображенні	практич .	Різновиди перспективи та її вплив на зображення	поточних контроль	20
5	Імітування природи через орнамент	практич .		поточних контроль	20
екзаменаційних перегляд					

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали			Критерії оцінювання
A+	20	40	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали та приклади за темою. Відповів на додаткові питання. Розширив роботу до рівня тез до конференції.
A	17–19	37–39	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. Подача акуратна, без помилок
A-	16	36	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, подача акуратна, без помилок
B	12–15	32–35	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив декілька незначних помилок

C	8–11	22–31	Здобувач в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив значні помилки, є невеликі проблеми з форматуванням
D	4–7	10–21	Здобувач не в повному обсязі опанував матеріал теми, робота виконана на недостатньому рівні із значними недоліками (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, відсутність творчого підходу тощо), наявні проблеми з форматуванням
E	1–3	1–9	Здобувач в недостатньому обсязі опанував матеріал теми, виконана робота має багато значних недоліків (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, невідповідність завданню, невчасна подача виконаної роботи, неохайність подання тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за

- Активність здобувача під час практичних занять (до 4);
- Перевернення завдатель в кількості та якості робіт (до 4);
- Участь у житті групи чи курсу (до 2);

Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

- Голубеева О. ; «Основи композиції»:Учеб. посібник.- 2-е видання.- М.:«Іскусство», 2004.- 120 с.
- Іванов С.;«Основи композиції»: Учеб. посібник. - 1-е видання. - М.: «Світ», 2013. - 232 с.
- Іоханнес Іттен ;«Мистецтво форми»: Учеб. посібник. - 3-е видання. «Д. Аронов» 2018. - 136 с.
- Іоханнес Іттен; «Мистецтво кольору»:Учеб. посібник 2-е видання.«Д. Аронов» 2017.96 с.
- John Berger's; «Ways of Seeing»:Учеб. посібник.- 2-е видання.«Penguin» 2008.-166с.
- Albrecht Rissler; «Photographic Composition: Principles of Image Design»:Учеб. посібник.- 1-е видання.«Rocky Nook» 2014.-192с.

Допоміжна

- **Криволапов М. О.** Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: Вибрані статті різних років. Кн. I: Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття / ІПСМ АМУ. К.: Видавничий дім А+С, 2006. , 268 с.: іл.
- **Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття** / ІПСМ АМУ; Ред.-упоряд. О. О. Авраменко; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко, В. Я. Даниленко та ін.: У 2 кн. — К.: Інтертехнологія, 2006. Кн. 1. 544 с.: іл.
- **Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття** / ІПСМ АМУ; Ред.-упоряд. О. О. Авраменко; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко, В. Я. Даниленко та ін.: У 2 кн. — К.: Інтертехнологія, 2006. Кн. 2. 656 с.: іл.
- **Нариси з історії українського дизайну ХХ століття:** Збірник статей / ІПСМ НАМ України; За заг. ред. акад. М. І. Яковлєва; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), А. О. Пучков, О. В. Сіткарьова та ін. – К. : Фенікс, 2012., 256 с. : іл.

- **Сидоренко В. Д.** Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / ІПСМ АМУ. К.: ВХ[студіо], 2008. ,188 с.: іл.