

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА



ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор
науково-методичної та
навчальної роботи

О.Б. Жильцов
2017 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС

Галузь знань 0202 «Мистецтво»

Напрямок підготовки 6.020207 «Дизайн»


Освітній рівень – перший (бакалаврський)

На базі ОКР «Молодший спеціаліст»

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ

2016 – 2017 навчальний рік

Розподіл годин звірено з робочим навчальним планом. Структура типова.

Заступник директора з науково - методичної та навчальної роботи  А.О.Таранник

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Ідентифікаційний код 02136554 Начальник відділу моніторингу якості освіти Програма № <u>0058/17</u>  (підпис) (прізвище, ініціали) «___» _____ 20 <u>17</u> р.
--

Робоча програма навчальної дисципліни «Академічний живопис» для студентів за напрямом підготовки 6.020207 «Дизайн».

Розробник: Прохорова Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв

Протокол від «11» січня 2017 року № 6

Завідувач кафедри
образотворчого мистецтва


_____ (підпис)

Ю.В.Романенкова

© _____, 2017 рік
© _____, 2017 рік

ЗМІСТ

Пояснювальна записка	4
Структура програми навчальної дисципліни	
I. Опис предмета навчальної дисципліни	8
II. Тематичний план навчальної дисципліни	8
III. Програма	
<i>Змістовий модуль I. Тулуб, анатомічна та живописно-пластична побудова натури.....</i>	<i>9</i>
IV. Плани практичних занять	9
<i>Змістовий модуль II. Живопис тулуба людини.....</i>	<i>10</i>
V. Навчально-методична карта дисципліни	13
VI. Завдання для самостійної роботи	14
Карта самостійної роботи студента	14
VII. Система поточного та підсумкового контролю	15
VIII. Методи навчання	17
IX. Методичне забезпечення курсу	17
X. Матеріально-технічне забезпечення дисципліни.....	17
XI. Рекомендована література.....	18

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни «Академічний живопис» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою образотворчого мистецтва на основі освітньої програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану денної форми навчання.

Програма визначає обсяги знань, вмінь та навичок, які повинен опанувати бакалавр, алгоритму засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Академічний живопис», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Мета курсу – професійна підготовка фахівця з високим рівнем художньої майстерності щодо самостійного творчого вирішення завдань педагогічної образотворчої діяльності.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є набуття базових знань з дисципліни «Академічний живопис». Ознайомлення з основними напрямками розвитку науки з «Академічного живопису» у вивченні методів і методики роботи зі студентами, формування цілісного бачення і уявлення, розвиток художнього смаку і навичок в роботі над творчими завданнями.

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до профілю програми бакалавра образотворчого мистецтва формуються загальні та фахові компетентності.

Загальні компетентності:

(Світоглядна, громадська, комунікативна, інформаційна, науково-дослідницька, самоосвітня);

Фахові компетентності:

- здатність використовувати у практичній діяльності досвід світової та вітчизняної шкіл з образотворчого мистецтва, методів та авторських прийомів провідних художників;

- володіння навичками візуального сприйняття і створення композицій, відтворення їх на полотні (папір чи інша площина) для зображення задуманого.

Результати навчання (Знання, практичні навички та вміння.)

Знання: різноманітних прийомів, методів роботи над творчими завданнями з використанням особливостей національних традицій школи образотворчого мистецтва.

Практичні навички і вміння:

Уміння створювати атмосферу творчого підходу для роботи над завданням, використовуючи при цьому класичні зразки. Уміння аналізувати, визначати технічні прийоми виконання завдання та методичні прийоми наочного пояснення завдання.

Програмні результати навчання.

Готовність до фахової діяльності в галузі образотворчого мистецтва.

Здатність до науково-дослідницької діяльності у сфері мистецької діяльності.

Мисленнева активність, творчий підхід у вирішенні нестандартних завдань.

Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху.

Форма контролю: поточні оцінки за виконання практичних завдань. По завершенню семестру – залік.

Програма передбачає послідовне вивчення, шляхом виконання різних етюдів з природи колористичної гамою зображуваних об'єктів, що є важливою ланкою в опануванні предмета. Вивчення природи в процесі виконання етюдів має будуватись на невід'ємному зв'язку всіх елементів зображувальної мови: композиції, колірних, тонових, пластичних, просторових та світлотіньових співвідношень. Вся система навчання живопису повинна сприяти розвитку образного і абстрактного мислення студентів, вихованню творчого професіонала.

Вказані в програмі навчально-практичні завдання необхідно розглядати як обов'язковий мінімум. Навчально-творчі завдання мають варіативний характер. Залежно від рівня підготовки студентів можна змінювати тематику завдань, а також визначати кількість годин на вивчення кожної теми. При цьому важливо зберігати дидактичні засади навчання. Практичні завдання потрібно орієнтувати на розвиток творчих здібностей студентів у процесі цілеспрямованого засвоєння прийомів, способів зображення та художньої системи.

Основою викладання курсу є виконання академічних постановок з натури та короткочасних етюдів. Кожне наступне завдання ускладнюється по зростаючій за методом послідовного засвоєння закономірностей системи навчання.

Структура програми поєднує такі основні напрями діяльності:

- Теоретичну підготовку з основ мистецтва живопису.
- Практичну роботу /навчальні завдання, етюди, навчально-творчі та творчі роботи/.
- Навчально-творчу діяльність під час виконання самостійних завдань та під час проходження пленерної практики.
- Самостійну роботу студентів, виконання творчої роботи.

Пріоритетним у навчанні мистецтва живопису є творчий підхід педагога, зумовлений художнім методом та методично обґрунтований.

Викладання живопису зобов'язує впроваджувати дидактичний принцип навчання, приділяти велику увагу культурі навчання-пізнання й головному принципу дидактики художньої педагогіки – принципу наочного навчання.

Отже, в процесі навчання викладач повинен зосередити увагу студентів на вирішенні завдань програми й сформувати у них професійний культурний рівень майбутнього фахівця.

Після завершення семестру студент повинен:

- володіти знаннями та навичками в роботі над зображенням людини з руками.
- володіти знаннями, прийомами живописних технік та творчим методом втілення задуму в художньо-образну структуру живописної композиції;
- вміти аналізувати твори митців живопису;
- володіти методикою викладання живопису,
- легко орієнтуватись в теоретичних та методичних питаннях наочності і навчання, знати і володіти засобами, що сприяють засвоєнню та закріпленню навчального матеріалу.

Зміст програми передбачає методичне забезпечення процесу мистецтва живопису й практичного опанування художньо-образної системи відображення предметних форм та явищ реального світу.

Основною умовою засвоєння навчального матеріалу предмета є неухильне виконання практичних завдань, вивчення теоретичного матеріалу, здійснення самостійної роботи студентів.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС»

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

<i>Обсяг, найменування показників</i>	<i>Галузь, спеціальність, освітній рівень</i>	<i>Характеристика навчальної програми</i>
Кількість кредитів: 1,5 Кількість змістових модулів: 2 Загальна кількість годин: 54 год.	Шифр та назва галузі знань 0202 «Мистецтво» Шифр та назва напрямку підготовки 6.020207 «Дизайн» Освітній рівень - перший (бакалаврський) На базі ОКР «Молодший спеціаліст»	Нормативна Рік підготовки – 3-й Семестр – 6- й Аудиторних занять – 28 год., з них: Лекцій : 2 год. Практичні заняття: 26 год. Модульний контроль: 3 год. Самостійна робота: 23 год. Вид контролю: залік

II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п	Назви теоретичних розділів	Кількість годин					
		Разом	Аудиторних	Лекцій	Практичних	Самостійна робота	Модульний контроль
Змістовний модуль 1. Тулуб, анатомічна та живописно-пластична побудова натури.							
1.	Методика роботи над поясным зображенням людини	2	2	2			
2.	Етюди з зображенням рук натурника	11	6		6	5	
3.	Етюди з зображенням стопи з живої моделі	12	6		6	6	
Разом		26	14	2	12	11	1
Змістовний модуль 2. Живопис тулуба людини							
4.	Етюд натурника з предметом в руках	12	6		6	6	
5.	Тулуб оголений на нейтральному тлі. Етюд	14	8		8	6	
Разом		28	14		14	12	2
Разом за навчальним планом		54	28	2	26	23	3

ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. ТУЛУБ, АНАТОМІЧНА ТА ЖИВОПИСНО-ПЛАСТИЧНА ПОБУДОВА НАТУРИ

Лекція. Методика роботи над поясным зображенням людини (2 год.)

Теми «Портрет» і «Тулуб» ставлять нові вимоги до студентів: передачі портретної схожості, визначення кольорів, що характеризують людське тіло, вирішення тонально-кольорових співвідношень обличчя голови та напівпостаті.

Вивчення природи в процесі виконання академічних завдань. Анатомічний аналіз та колірна побудова тулуба людини, кінцівок (кисті рук та стопи) : передачі портретної схожості, визначення кольорів, що характеризують людське тіло, вирішення тонально-кольорових співвідношень обличчя голови та напівпостаті.

Пошуки колористичного рішення природи та оптимальної точки зору. Виявлення та побудова тональних рішень.

Література: основна [1,2,3,4,5]

додаткова [1,2,3]

ІV. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Заняття 2. Етюди з зображенням рук натурника (6 год.)

Акварель. Формат – піваркуша

Постановка: студентам запропонована постановка чоловічих та жіночих рук. Кисть руки може тримати предмет: пензель, рубанок, книжку, яблуко.

Мета: вчитись писати кінцівки чоловічої та жіночої статі, використовуючи знання з анатомії та рисунка.

Завдання: створити психологічний образ кистей рук через предмет, який вони тримають. Зробити 2-3 етюди.

1 етап роботи – конструктивна будова руки

1 год.

2 етап роботи – живописне зображення руки

2 год.

Завдання: зробити оригінальне композиційно - пластичне рішення; прописати форми колірними співвідношеннями; прописати деталі не втрачаючи цілісність натури.

1 етап роботи: композиція рисунка, побудова напівпостаті людини 1 год.

2 етап роботи: визначення загального силуету, тональності фігури по відношенню до оточуючого простору, пластичне рішення та перша прописка загальних форм 1 год.

3 етап роботи: прописка деталей ближніх планів, рефлексів у тінях за принципом теплохолодності, не втрачаючи цілісності натури 2 год.

4 етап роботи: виділення загальної теми у постановці, цільність великих мас, співвідношення тону та кольору. Використовуючи прийом «широкого бачення завершити роботу 2 год.

Література: основна [1,2,3,4,5]

додаткова [1,2,3]

Заняття 5. Тулуб оголений на нейтральному тлі (8 год.)

Етюд. Акварель. Формат – піваркуша.

Постановка: у постановці має переважати тепле за кольором, густе середовище, драперії бажані коричневі, зелені, червоні чи темно-синього кольору.

Мета: вивчення напівпостаті людини, зображення оголеного чоловічого тулуба.

Завдання: створити величну мелодію кольорів: наприклад, золотаве, вохристе тіло засмаглого чоловіка на напруженому, навіть агресивному червоно-пурпурному тлі; передати пластику і характер моделі, колористику постановки.

1 етап роботи: композиція рисунка, розміщення загальної форми тулуба на аркуші. Передача пропорцій 2 год.

2 етап роботи: визначення загального силуету, тональності тулуба по відношенню до оточуючого простору, пластичне рішення та перша прописка загальних форм 2 год.

3 етап роботи: прописка деталей ближніх планів, рефлексів у тінях за принципом теплохолодності, не втрачаючи цілісності натури 2 год.

4 етап роботи: етап узагальнення, виділення загальної теми у постановці, цільність великих мас, співвідношення тону та кольору. Використовуючи прийом «широкого бачення» завершити роботу. 2 год.

Література: основна [1,2,3,4,5]

додаткова [1,2,3]

V. Навчально-методична карта дисципліни «Академічний живопис»

Разом: 54 год., лекції – 2 год., практичні заняття – 26 год., самостійна робота – 23 год., модульний контроль – 3 год.

Модулі	Змістовий модуль I			Змістовий модуль II	
Назва модуля	Тулуб, анатомічна та живописно-пластична побудова натури			Живопис тулуба людини	
Кількість балів за модуль	192 бали			177 балів	
Теми лекцій	1. Методика роботи над поясним зображенням людини (відвідування – 1 бал)				
Теми практичних занять		2. Етюди з зображенням рук натурника (відвідування – 3 бали, 30 балів за роботу)	3. Етюди з зображенням стопи з живої людини (відвідування – 3 бали, 30 балів за роботу)	4. Етюд натурника з предметом в руках (відвідування – 3 бали, 30 балів за роботу)	5. Етюд оголеної жіночої пів постаті на холодному тлі драперій (відвідування – 4 балів, 40 балів за роботу)
Самостійна робота		Табл. 6.1 (50 балів)	Табл. 6.1 (50 балів)	Табл. 6.1 (25 балів)	Табл. 6.1 (50 балів)
Види поточного контролю	МКР (25 балів)			МКР (25 балів)	
Підсумковий рейтинговий бал	369 балів (коефіцієнт успішності: $369 \div 100 = 3,69$)				

VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ I. ТУЛУБ, АНАТОМІЧНА ТА
ЖИВОПИСНО-ПЛАСТИЧНА ПОБУДОВА НАТУРИ

1. Вивчення природи в процесі виконання академічних завдань. Анатомічний аналіз та колірна побудова тулуба людини, кінцівок (кисті рук та стопи) : передачі портретної схожості, визначення кольорів, що характеризують людське тіло, вирішення тонально-кольорових співвідношень обличчя голови та напівпостаті. Етюди окремих постатей і груп людей у повний зріст.(5 етюдів) 50 б.
2. Виконати 5 етюдів кистей рук людей різного віку, 5 етюдів стопи у різному розвороті 50 б.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ II. ЖИВОПИС ТУЛУБА ЛЮДИНИ

3. Виконати етюд торса Венери з природи 25 б.
4. Виконати поясний портрет з природи у техніці темпера, масло 50 б.

Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи бакалаврами, подано у вигляді таблиці 6.1.

Таблиця 6.1

Карта самостійної роботи студента

Змістовий модуль та теми курсу	Академічний контроль	Бали
Змістовий модуль I. Тулуб, анатомічна та живописно-пластична побудова природи.		
1 Вивчення природи в процесі виконання академічних завдань. Анатомічний аналіз та колірна побудова тулуба людини, кінцівок. Етюди окремих постатей і груп людей у повний зріст.(5 етюдів)	модульний контроль	50
2. Виконати 5 етюдів кистей рук людей різного віку, 5 етюдів стопи у різному розвороті.	модульний контроль	50
Змістовий модуль II. Живопис тулуба людини		
3. Виконати етюд торса Венери з природи.	модульний контроль	25
4. Виконати поясний портрет з природи у техніці темпера, масло	модульний контроль	50
<i>Разом: 23 год.</i>	<i>Разом: 175 балів</i>	

VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Академічний живопис» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов'язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення подано у таблицях 7.1. – 7.3.

Таблиця 7.1.

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

№ п/п	Вид діяльності	Максимальна кількість балів	Одиниць	Всього
1	Відвідування лекцій	1	1	1
2	Відвідування практичних занять	1	13	13
3	Робота на практичному занятті	10	13	130
4	Самостійна робота (оцінюється як творча)			175
5	МКР	25	2	50
Підсумковий рейтинговий бал				369

Таблиця 7.2.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота							Кількість балів без урахування коефіцієнта	Коефіцієнт	Кількість балів з урахуванням коефіцієнта
Змістовий модуль 1				Змістовий модуль 2					
T1	T2	T3	МКР	T4	T5	МКР			
1	83	83	25	58	94	25	369	3,69	100

Порядок переведення рейтингових показників успішності

Рейтингова оцінка	Оцінка за шкалою університету	Значення оцінки
A	90-100	<u>Відмінно</u> – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками.
B	82-89	<u>Дуже добре</u> – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок.
C	75-81	<u>Добре</u> – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74	<u>Задовільно</u> – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, але достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60-68	<u>Достатньо</u> – мінімально можливий (допустимий) рівень знань (умінь)
FX	35-59	<u>Незадовільно з можливістю повторного складання</u> – незадовільний рівень знань (умінь) з можливістю перескладання за умов належного самостійного доопрацювання
F	1-34	<u>Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу</u> – достатньо низький рівень знань, що вимагає повторного проходження курсу

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

- ✓ своєчасність виконання навчальних завдань;
- ✓ повний обсяг їх виконання;
- ✓ якість виконання навчальних завдань;
- ✓ самостійність виконання;
- ✓ творчий підхід у виконанні завдань;
- ✓ ініціативність у навчальній діяльності.

VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації:

- *Наочні:* спостереження, ілюстрація, демонстрація.
- *Практичні:* вправи, начерки, замальовки, рисунки, етюди.

2) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

3) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою, з репродукціями творів; з використанням рекомендованих та обраних самостійно художніх матеріалів та інструментів; виконання індивідуальних навчальних проектів.

IX. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

- ✓ робоча навчальна програма;
- ✓ засоби підсумкового контролю перегляд
- ✓ Методичний фонд.
- ✓ Роботи студентів з фонду.

X. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ.

- ✓ Аудиторії, розраховані на роботу 12-15 студентів одночасно, на кожного розраховується по 2 кв. м.
- ✓ Мольберти в комплекті для роботи студентів з натури .
- ✓ Планшети зазначеного формату.
- ✓ Софіти для освітлення натурних постановок.
- ✓ Підставки різних конструкцій і розмірів для натурних постановок.
- ✓ Предмети і драперії натюрмортного фонду.

XI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Прокофьев Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Изобразительное искусство» / Н.И. Прокофьев. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 158 с.: ил., табл. - (Учебное пособие для вузов). (Наявний в бібліотеці Університету в 6-ти примірниках).
2. Техніка і технологія олійного живопису: навч. посіб. / Уклад. Е.В.Бєлкіна, О.І.Конопко. – К.: Київський ун-т імені Бориса Грінченка. 2010. - 92 с. (Наявний в бібліотеці Університету в 15-ти примірниках).
3. Ломоносова М.Т. Графика и живопись. Учеб. Пособие / М.Т. Ломоносова. – М., ООО «Издательство Астрель» ООО «Издательство АСТ.» 2003. – 202, [6]с. ил. (Наявний в бібліотеці Університету в 3-х примірниках).
4. Грегори Н. Живопись маслом / Ноэль Грегори; пер. с англ. С. Кормашовой. – М.: Изд. дом «Кристина – новый век», 2005. – 51 с.: ил. (Наявний в електронному репозиторії: <http://elib.kubg.edu.ua/1139/>)
5. Фенвик К. Курс акварельной живописи. Пейзаж за считанные минуты: учебник. пер. с англ. / К. Фенвик. – М.: Астрель, 2005. – 175 с.: ил. (Наявний в електронному репозиторії: <http://elib.kubg.edu.ua/1958/>)

Додаткова:

1. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для студентов худ. учебных заведений / Г.И.Панксенов, - 2-е изд., стер.- М. : Издательский центр «Академия», 2008, - 144 с. – [40] с. цв. ил.: ил. (Наявний в бібліотеці Університету в 6-ти примірниках).
2. Чєн Н.В. Нетрадиційні техніки зображення: Навчально-методичний посібник. – Харків: Скорпіон, 2007. – 48 с. (Наявний в електронному репозиторії: <http://elib.kubg.edu.ua/2813/>)
3. Абишева С.И. Цветоведение : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.И. Абишева – Павлоград, 2009. – 116 с.: цв. ил. (нааявний в електронному репозиторії: <http://elib.kubg.edu.ua/2586/>).