

ТВОРЧИЙ ЖИВОПИС

Обов'язковий курс, 1 курс магістр, 1-2 семестр

Викладачі:

©ст.вик. Труш Володимир Миколайович

e-mail: v.m.trush@npu.edu.ua

Індивідуальні консультації – понеділок 14.00-16.00

Аудиторія: 11-7

ПЕРЕДУМОВИ ЗАРАХУВАННЯ НА КУРС:

Практичні навички роботи олійними фарбами, знання з рисунку, композиції, колористики, перспективи, пластичної анатомії

ОГЛЯД КУРСУ

Провідна мета нашого курсу :

- ✓ оволодіння творчими прийомами живопису з метою переосмислення базових художніх знань;
- ✓ застосування власної образно-асоціативної мови при створенні художнього образу;
- ✓ розвинення творчої уяви для виконання затребуваного на художньому ринку значущого твору живопису.

Наш курс надасть вам істотний навчальний досвід у контексті:

Project. Розробка і реалізація конкретного мистецького проєкту соціально-культурного спрямування на основі натурних практик аудиторної роботи.

Ми з вами дослідимо:

- ✓ як розвинути індивідуальне художньо-образне живописне бачення та мислення, відчуття кольору і тону;
- ✓ як поглибити навички практичної роботи з художніми матеріалами в комплексі видів, жанрів і технік;
- ✓ як перейти від творчої переробки натури до створення авторської живописної композиції;

Ми розширимо ваш практичний художній досвід під час реалізації наступних завдань:

- ✓ досліджуємо колірно-тональні співвідношення, відображення світла простору, матеріальності предметів у процесі швидкого живопису;
- ✓ вивчаємо особливості творчого зображення натюрморту, пейзажу, фігури людини;
- ✓ віднаходимо власний авторський стиль, створюючи творчі композиції.

Ми прагнемо до створення на заняттях вільної мистецької атмосфери, що буде потребувати вашої здатності до плідної, активної художньої праці, бажання продукувати якісний арт-твір, відкривати нові горизонти власної творчості. Ми прагнемо, щоби наприкінці вивчення курсу ви впевнено володіли технікою скульптури, сміливо реалізовували власний задум в авторському художньому творі. Це буде запорукою вашої мобільності, конкурентоспроможності та затребуваності на сучасному ринку праці.

КОМПЕТЕНТНОСТІ

ІК Здатність розв'язувати складні задачі та проблеми у галузі образотворчого мистецтва під час практичної діяльності або у процесі його навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

ЗК01. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ФК01. Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.

ФК09. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого мистецтва.

ФК10. Здатність переосмислювати знання і практичні уміння з образотворчого мистецтва на основі комплексу їх видів, жанрів і технік.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ПР02. Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення.

ПР03. Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах.

ПР11. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основні принципи розвитку сучасного візуального мистецтва.

ПР16. Вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному науковому та професійному середовищі.

ПР18. Застосовувати цілісний комплекс знань і практичних умінь з різних видів, жанрів і технік образотворчого мистецтва для створення якісного творчого продукту.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Творчий проєкт, практико-орієнтоване персоніфіковане викладання, педагогічний рисунок, робота з натури, робота за уявленням і уявою, композиційний пошук, навчально-творчі завдання, майстер-класи.

ФОРМИ НАВЧАННЯ

Лабораторний практикум з елементами майстер-класів.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання продуктів навчальної художньо-творчої діяльності, творчий проєкт.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

На вивчення дисципліни відводиться 6 кредитів ЄКТС 180 год., 71 год. лабораторних занять.

1. Особливості живопису в сучасному візуальному мистецтві.	20
2. Живопис фігури людини в оточенні	40
3. Швидкий живопис натури у різних позах і в активному русі	40
4. Живопис фігури людини з пам'яті, за уявленням і уявою	30
5. Творчий живопис (натюрморт, пейзаж, людина)	50

ПРАКТИЧНА РОБОТА

1. Складний просторовий тематичний натюрморт	10
2. Трансформація натурального мотиву в натюрморті	10

3. Швидкий живопис натури на відображення емоційних станів зв уявленням	10
4.Творчий пейзаж за матеріалами пленерної практики	10
5. Довготривалий живопис фігури людини в складному ракурсі з натури. Швидкий живопис оголеної натури з пам'яті, за уявленням і уявою	10
6. Творчий живопис (пейзаж) за уявленням	10
7. Реалізація мистецького групового проєкту за визначеною студентами концепцією (наприклад, «Фарба як енергія», «Експресія тіла» тощо) в рамках виставкового заходу	10

РОБОТА В СЕМЕСТРІ

1. На лабораторних заняттях передбачається використання ілюстративного матеріалу, зразків художніх творів відомих майстрів і практичних робіт студентів, їх поетапне виконання, що сприятиме розвиненню вашого творчого досвіду та креативного мислення.

Навчальний матеріал курсу, зміст лабораторних занять, критерії та порядок оцінювання, додаткова інформація буде зберігатися на веб-сайті курсу за ПОСИЛАННЯМ <https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=2186>.

В умовах змішаного навчання заняття будуть відбуватися за розкладом в онлайн режимі на платформі Google Meet; індивідуальні консультації щодо творчої роботи можливі за домовленістю на платформі Google Meet, а також через корпоративну пошту викладача, месенджер Viber.

Важливо, щоб ви обов'язково читали навчальні матеріали до кожного заняття та постійно переглядали наочність, презентації, медійні матеріали. Радимо користуватися візуальними ресурсами Pinterest, рекомендованими, а також медіафайлами мобільного застосунку Google Arts&Culture.

2. Практичний курс передбачає виконання різноманітних творчих завдань, спрямованих на набуття практичного досвіду різноманітних технік рисунку, а також реалізацію мистецького проєкту за визначеною і обґрунтованою студентами темою на основі аудиторних натурних практик. Завдання матимуть центральну мету побудови творчих художніх навичок. Важливо, щоби ви активно вдосконалювалися в отриманих художніх навичках і вміннях.

У процесі створення авторських композицій ви оволодієте різними художніми матеріалами, техніками і технологічними прийомами роботи, що збагатить ваш інструментарій створення виразних художніх образів, розширить ваші образотворчі можливості, сприятиме вдосконаленню навичок і вмінь у галузі актуального мистецтва, зростанню професійної майстерності.

3. Результати поточної семестрової роботи студента оцінюються в балах і зараховуються при підведенні підсумків роботи у семестрі. Оцінювання продуктів навчально-творчої діяльності відбуватиметься у вигляді екзаменаційного (залікового) перегляду навчальних і творчих робіт художньою радою кафедри. Активна робота студента протягом всього періоду навчання, виконання додаткових завдань за бажанням зараховуються при підведенні підсумків роботи у семестрі.

НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ

1. Матеріали і техніка олійного живопису: навч. посіб. Умань, 2013..
2. Рындин А. С. Живопись. Теория и практика. Одесса: КП ОГТ, 2010.
3. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: Учебное пособие для вузов.-М.: Ис-во, 2006.
4. Сахаров И. Мастер-клас портретной живописи: веб-сайт. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NtrtYLOKXGE>
5. How to MIX Light Skin Colors веб-сайт. URL: https://www.youtube.com/watch?v=LU_6B4mLxkg
6. Мистецтво живопису: веб-сайт. URL: <https://www.pinterest.com/pin/413346072033649982/>

ПОЛІТИКА КУРСУ

1. Лабораторні заняття проходять у творчій атмосфері майстер-класів, де заохочується навчання у співпраці, спільне обговорення результатів навчальної творчої роботи. Ми підтримуємо індивідуальний вибір студентом тем для творчих робіт.

2. Ми очікуємо від вас відповідального ставлення до творчого розвитку, відпрацювання пропущених з поважних причин занять (підтверджених документами причин), а також бережного користування обладнанням, застосованим у навчанні.

3. В інтересах усіх учасників курсу наполегливо рекомендується, щоби результати практичної роботи були надані у визначений термін або раніше. Зверніть увагу, що роботи, представлені із запізненням, не будуть зараховуватися без попередньої згоди викладача. Якщо у вас виникають труднощі з виконанням завдань, приходьте на консультації, щоби ми могли працювати разом. Поточні завдання не розглядаються після останнього дня практичних занять (або останнього дня заняття за модулем, якщо їх декілька).

Просимо зважати на те, що вихідні дні (субота і неділя) є не тільки у студентів, але й у викладача, і, відповідно, вони не враховуються у дедлайнах виконання робіт, консультацій і запитів до викладача; завдання і запити, надіслані у ці дні студентами, можуть залишатися без відповіді на вище наведеній підставі.

4. Якщо у вас виникатимуть питання щодо оцінки або бажання оскаржити її, коректним буде запитати про це протягом дня після її отримання. Виявлення, запобігання і врегулювання конфліктів регулюється Положенням про врегулювання конфліктів у НПУ імені

М.П.Драгоманова

https://npu.edu.ua/images/NMC/Polozhenia/polozhennia_pro_konflikt_2021.pdf

5. Ми підтримуємо найвищі стандарти академічної доброчесності, отже, неприпустимими є списування, копіювання робіт інших студентів/художників, плагіат, обман та інші види шахрайства. Ми можемо навчатися в інших, проте завжди несемо індивідуальну відповідальність за власну роботу і розуміння матеріалу. Будь-який студент, який не в змозі віддати належне за ідеї або матеріали, взяті з інших джерел, винний у плагіаті. Етичні принципи академічного навчання в університеті реалізуються згідно Положення про академічну доброчесність <https://npu.edu.ua/universytet/prozoryi-universytet#polozhennia-pro-akademichnu-dobrochesnist-v-npu>

6. Більшість наших завдань матимуть центральну мету побудови художніх навичок, але в певний момент ми перейдемо до створення авторського твору мистецтва та його презентації у груповому виставковому проєкті. Публічний показ вашої творчої роботи буде невід'ємною частиною курсу, і ми створюємо її з метою, щоб, як мінімум, наші проєкти були представлені на інстаграм сторінці кафедри https://www.instagram.com/art_dragomanov або в арт галереї Університету; і якщо ви не готові до відчуження майнових прав на свій твір (ст.12.2., ст. 16 Закону України « Про авторське право і суміжні права», 1994), прохання не представляти його на екзаменаційному перегляді.

Оцінювання здійснюється згідно Порядку контролю якості знань студентів НПУ імені

М.П.Драгоманова

https://npu.edu.ua/images/NMC/Polozhenia/Poryadok_kontrolyu_yakosti_znan_ya_studentiv_20.04.21.pdf

ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

№п/п	Вид навчальної діяльності	Кількість балів
1	Швидкий живопис оголеної натури у різних позах	30
2	Довготривалий живопис оголеної фігури з натури в оточенні	30

3	Творча стилізація живопису оголеної натури	40
	Поточний рейтинговий бал	100
	Підсумковий рейтинговий бал - екзамен	100
1	Швидкий живопис оголеного натурника в активному русі	15
2	Живопис фігури людини з пам'яті, за уявленням і уявою	15
3	Груповий виставковий проєкт	30
	Поточний рейтинговий бал. Залік	60

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

№п/п	Вид навчальної діяльності	Кількість балів
1	Підсумковий рейтинговий бал – екзамен Оцінювання творчих робіт	40
2	Підсумковий рейтинговий бал	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	5 балів	4 бали	3 бали	0 балів
Змістова повнота й оригінальність навчально-творчої роботи 33,3%	Ідея навчально-творчої роботи повністю відповідає змісту завдання, є художньо виразною та цілісною, самостійною та інформативною	Ідея навчально-творчої роботи відповідає змісту завдання, є досить виразною та інформативно, містить елементи оригінальності	Ідея навчально-творчої роботи частково відповідає змісту завдання, є маловиразною й малоінформативно, що ґрунтується на існуючих зразках	Ідея навчально-творчої роботи не відповідає змісту завдання або є невиразною та шаблонною
Образотворча грамотність навчально-творчої роботи 33,3%	Студент застосовує закони і прийоми композиції (єдність, контраст, баланс, рух, домінанта, ритм тощо), колірні гармонії, використовує образотворчі техніки з майстерністю	Студент частково застосовує закони і прийоми композиції (єдність, контраст, баланс, рух, домінанта, ритм тощо), колірні гармонії, використовує образотворчі техніки з достатнім вмінням	Студент застосовує закони і прийоми композиції, колірні гармонії та використовує образотворчі техніки на елементарному рівні	Студент ігнорує закони і прийоми композиції, колірні гармонії, не володіє образотворчими техніками
Презентація 33,3%	Студент дотримується послідовності виконання всіх стадій навчально-творчого завдання, результат роботи характеризується акуратністю та контролем за процесом	Студент загалом дотримується послідовності виконання всіх стадій навчально-творчого завдання, поодинокі моменти неакуратної роботи не впливають на загальне художнє	Студент слабо опанував послідовності виконання всіх стадій навчально-творчого завдання, неконтрольованість і неакуратність процесів заважає художньому сприйманню кінцевого результату	Студент ігнорує грамотну послідовності виконання всіх стадій навчально-творчого завдання, робота виконано неакуратно та поза творчим контролем

		враження		
--	--	----------	--	--

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
80-89	B	добре	
70-79	C		
65-69	D	задовільно	
60-64	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни