

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Факультет Технологічний

Кафедра Технологій і дизайну

СИЛАБУС

ЖИВОПИС ТА ОСНОВИ КОЛЬОРОЗНАВСТВА

Харків 2020

Кафедра	Кафедра Технологій і дизайну Department of Technology and design Посилання на сайт кафедри http://design.uipa.edu.ua/
Назва навчальної дисципліни	Вкажіть назву дисципліни Живопис та основи кольорознавства Вкажіть назву дисципліни англійською мовою Painting and foundations of color theory Навчальна дисципліна ведеться (українською/англійською) мовою
Рівень вищої освіти	Бакалавр
Викладач (-і)	<p>1. Науковий ступінь, вчене звання, ПІБ (види занять); к.пед.н. Борисенко Денис Володимирович, лекції, практичні <i>посилання на профайл викладача:</i> https://drive.google.com/file/d/1frgCVyWjoayD96QGOFzSF85cq_ENI6iE/view; контактний телефон: 733-79-69; електронна пошта:denisuiipa@uipa.edu.ua</p> <p>2. д.т.н.,проф. Рябчиков Микола Львович, лекції, лабораторні, практичні <i>посилання на профайл викладача:</i> https://drive.google.com/file/d/1yW34vQtEzd7Br0FU46Kpg3hRpIuqrbtL/view; контактний телефон: 733-79-69; електронна пошта:nikolryab@uipa.edu.ua</p>
Сторінка дисципліни в системі дистанційної освіти УПА	
Консультації	Очні консультації: Борисенко Д.В. щопонеділка та щоп'ятниці 14 ⁰⁰ -15 ⁰⁰ в ауд. 217/1 Он лайн- консультації: або наприклад Усі запитання можна надсилати на електронну пошту Борисенко Д.В., вказану в цьому силабусі.

1. Коротка анотація до курсу - короткий опис курсу та (за наявності, бажано) посилання на відео-анотацію курсу (або інші матеріали, в т. ч. рекламні)

Курс призначений для формування художнього смаку, здатності здійснювати графічне оформлення технічних рисунків, ескізів та виконання інших видів графічних робіт із застосуванням кольору, ознайомлення з основами живопису та кольорознавства, зокрема з живописною передачею різних форм, конструкцій, рішення поверхні, матеріалів, їх текстури та фактури, ознайомлення з графічними засобами та матеріалами, процедурою виконання графічної роботи. В процесі вивчення курсу студент одержує знання щодо теоретичних основ побудови зображення та колористичного його рішення, побудови повітряної перспективи, уміння по підбору гармонійних поєднань, матеріалів, технік та їх залучення в графічній роботі,.

2. Мета та завдання (цілі) курсу - Сформувати здатності грамотного зображення простих та складних форм із застосуванням законів перспективи, закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок використання основ композиції при виконанні графічних робіт, отримання основних відомостей про виконання зображень фігури людини та практичне засвоєння технік та прийомів академічного малюнку.

Завдання:

Одержати **знання** в галузі:

Основи живопису, побудови повітряної перспективи, сприйняття форми та силуету.

Основні категорії кольорознавства: закони, принципи, закономірності, засоби, прийоми та правила композиції.

Основи гармонізації композиції та живописних зображення форм фігури людини.

Основи підбору графічних засобів, матеріалів та технік для розробки живописних зображень.

В результаті вивчення курсу необхідно **вміти**:

Використовувати основні категорії композиції для побудови та гармонізації живописних зображень.

Аналізувати художньо-колористичне рішення зображень.

Грамотно застосувати закони повітряної перспективи.

Виконувати етюди з натури, зображення форм фігури людини.

Вільно трансформувати натуру для створення потрібної «плямової» структури.

Викладати відповідні цикли дисциплін в умовах середніх спеціальних навчальних закладів.

В процесі оволодіння курсом повинні сформуватися **комунікації**:

З пошуку інформації в літературних джерелах, друкованих, інтернет виданнях та графічних зображеннях з приводу колористичних пошуків організації композиції та особливостей залучення категорій композиції в малюнку.

З впровадження інструктивних матеріалів при оволодінні та використанні графічних засобів, матеріалів та технік в побудові живописних зображень.

З визначення сучасних напрямків колористичного рішення графічного контенту та рішення композицій.

При виконанні завдань студентами формуються властивості **автономності і відповідальності**:

При аналізі художньо-колористичного рішення наявного графічного контенту та живописних робіт.

При пошуці нових рішень гармонізації колористичного рішення та відбору залучення категорій композицій в процесі виконання живописного зображення.

При виконанні умов грамотної графічної побудови живописної роботи із врахування особливостей перспективного зображення.

Компетентності

К 30. Здатність здійснювати обґрунтування виробничих рішень з вибору художнього та кольорного результату.

3. Формат навчальної дисципліни :

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти;

4. Результати навчання – вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни

ПР 30. Обґрунтовувати вибір художнього та кольорного рішення для ефективно організації технологічного процесу

5. Обсяг курсу

Види навчальних занять	Кількість годин (кредитів)	Форми поточного та підсумкового контролю
Лекції	8	<i>Опитування.</i>
Практичні заняття	72	<i>Опитування, (комп'ютерне) тестування, письмова контрольна робота...</i>
Самостійна робота	160	<i>Графічна робота, реферат, есе</i>
Всього	240 (8 кредитів)	Підсумковий контроль: Екзамен

6. Ознаки навчальної дисципліни:

Навчальний рік	Курс (рік навчання)	Семестр	Спеціальність (спеціалізація), освітня програма (за необхідністю)	Нормативна / вибіркова
2020/2021	4	8 (осінь)	015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)	нормативна (Н)

- 7. Пререквізити** - Математичні і графічні основи галузевого знання, Малюнок і основи композиції
- 8. Постреквізити** –, Історія мистецтва і стилю, Моделювання і художнє оздоблення, Основи художнього проектування, Комп'ютерний дизайн
- 9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання** – Використовується обладнання лабораторій кафедри Технологій і дизайну (217/1), а також комп'ютерний клас 213/1, використовується предмети для постановки (прості геометричні форми, манекен, екорше, гіпсові бюсти, елементи обличчя, тканини), сучасне обладнання у вигляді тривимірного принтеру для роздрукування предметів постановок.
- 10. Політики курсу** – Політика академічної доброчесності на етапі вивчення загальних дисциплін передбачає самостійне виконання індивідуальних завдань, практичних робіт, написання контрольних робіт, самостійні відповіді на питання. Виявлені факти однакових індивідуальних завдань штрафуються до 70% відсотків, у випадку однакових завдань – всім учасникам виконання завдань без вияснення хто є першоджерелом. У випадку представлення графічних робіт, які виконані іншим студентом, – анулюються в оцінюванні та вимагають обов'язкового перероблення студентом у присутності викладача. Списування на іспитах або контрольних роботах знижує оцінку до 50%. Несамостійне виконання лабораторних робіт знижує оцінку на 30%. Усні підказки в процесі опитування (без дозволу викладача) знижують оцінку на 20%.

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни

Навчальні заняття вказуються в структурно-логічній послідовності, тобто так, як викладач бажає бачити послідовність у розкладі занять. Форму таблиці можна ускладнювати (додавати стовпчики – матеріали, література і т.д. і т.п.).

№ тижня	Вид і номер занять	Тема заняття або завдання на самостійну роботу	К-ть годин
Змістовий модуль № 1. Теоретичні основи живопису та основ кольорознавства.			
1	Лекція 1	Основи побудови повітряно іперспективи.	2
	Лекція 2	Основи колометрії: колір та його основні властивості.	2
	Практичне заняття 1	Форма та її характер. Силует.	4
	Лекція 3	Кольорове коло та його особливості використання.	2
	Самостійна робота 1	Графічна робота	14
2	Практичне заняття 2	Пляма як засіб відображення характеру силуету	6
	Самостійна робота 2	Графічна робота	14
3	Практичне заняття 3	Фактура як засіб покращення виразності плями	6
	Самостійна робота 3	Графічна робота	14
4	Практичне заняття 4	Ритми плям та лінії.	6
	Самостійна робота 4	Графічна робота	14

5	Практичне заняття 5	Силует і образ. Контраст і нюанс.	6
	Самостійна робота 5	Графічна робота	12
6	Практичне заняття 6	Контраст і нюанс.	6
	Самостійна робота 6	Графічна робота	12
Всього за змістовий модуль 1 – 120 год. (лекцій – 6 год., ПЗ – 34 год., СР – 80 год.)			
Змістовий модуль № 2. Зображення голови та фігури людини.			
7	Лекція 4	Психологія кольору	2
	Практичне заняття 7	Колір у живописному зображенні форм частин голови людини.	6
	Самостійна робота 7	Графічна робота	12
8	Практичне заняття 8	Узагальнення графічних засобів	6
	Самостійна робота 8	Графічна робота	14
9	Практичне заняття 9	Колір у живописному зображенні гіпсових фігур.	6
	Самостійна робота 9	Графічна робота	14
10	Практичне заняття 10	Колір у живописному зображенні драпіровок на манекені.	8
	Самостійна робота 10	Графічна робота	14
11	Практичне	Колір у живописному зображенні форм фігури людини.	6

	заняття 11		
	Самостійна робота 11	Графічна робота	14
12	Практичне заняття 12	Методика виділення головного в живописному зображенні	6
	Самостійна робота 12	Графічна робота	12
Всього за змістовий модуль 2 – 120 год. (лекцій – 2 год., ПЗ – 38 год., СР – 80 год.)			
Всього з навчальної дисципліни 1 – 240 год. (лекцій – 8 год., ПЗ – 72 год., СР – 120 год.)			

12. Система оцінювання та вимоги

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж семестру/екзамен (іспит) - 73/27

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни

№	Види робіт здобувача	Оцінка
1.	Робота на лекціях (конспект лекцій)	10
2	Виконання практичних робіт	30
3	Оцінки на практичних заняттях	10
4	Індивідуальні завдання	23
5	Екзамен	0-27
	Всього за навчальну дисципліну	0-100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Підсумкова оцінка	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою (екзамен)	Оцінка за національною шкалою (залік)
-------------------	-------------	---	---------------------------------------

90 – 100	A	відмінно	зараховано
82 – 89	B	добре	
74 – 81	C		
64 – 73	D	задовільно	
60 – 63	E		
35 – 59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	незараховано
0 – 34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	

Умови допуску до підсумкового контролю:

- 1) Відпрацювання усіх практичних робіт, сумарна оцінка не менше 20 ;
- 2) Оцінка індивідуальні завдання не менше, ніж 10 балів з 23 можливих.
- 3) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 5 балів.

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, но не обов'язково) в довільній зрозумілій формі

13. Питання до екзамену/заліку

- 1 Пляма та її роль в живописному зображенні.
- 2 Типи плям та їх особливості.
- 3 Типи живописних зображень.
- 4 Компоновка та композиція.
- 5 Особливості компоновки постановки на аркуші.

- 6 Психологія кольору.
- 7 Форма та її типи.
- 8 Засоби виразності художнього образу.
- 9 Можливості пензля при створенні живописних зображень.
- 10 Основні положення пензля в руці.
- 11 Організація робочого місця.
- 12 Перспектива та особливості її зображення.
- 13 Повітряна перспектива та її особливості побудови.
- 14 Особливості рішення кольору в живописних зображеннях кристалічних тіл.
- 15 Особливості рішення кольору в живописних зображеннях тіл обертання.
- 16 Мазки та особливості його виконання.
- 17 Послідовність виконання живописного зображення постановки.
- 18 Колір та його характеристика.
- 19 Спектральні кольори.
- 20 Фізика кольору.
- 21 Прості та складні кольори.
- 22 Кольорове коло та особливості його застосування.
- 23 Основні та похідні кольори.
- 24 Комплементарні кольори.
- 25 Гармонічні поєднання: тріади та чотиріряди.
- 26 Методи одержання кольору.
- 27 Ахроматичні та хроматичні кольори.
- 28 Кольоровий тон та його особливості.
- 29 Особливості поєднання кольорів.

- 30 Світлота та насиченість кольору.
- 31 Закони змішування кольорів.
- 32 Світло та колір.
- 33 Семантика кольору.
- 34 Форма та силует.
- 35 Типи силуетів.
- 36 Контраст кольорів в композиції.
- 37 Принципи побудови колористичної гами в живописі.
- 38 Види живопису
- 39 Жанри живопису
- 40 Оптичне змішування кольорів.
- 41 Механічне змішування кольорів.
- 42 Кольорові асоціації.
- 43 Графічні матеріали.
- 44 Техніки живопису.
- 45 Домінанта в живописі.
- 46 Особливості рішення кольору у живописному зображенні форм частин голови людини.
- 47 Практичні особливості живопису.

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси

Основна (базова) література

1. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись: практич. пособие/ Ю. М. Кирцер. - М.: Высш. шк., 1992. - 270 с.
2. Ильина Т. В. Введение в искусствоведение: учеб. пособие для вузов/ Т. В. Ильина. - М.: АСТ, 2003. - 208 с.
3. Рисунок і живопис: метод. вказ. до пров. практ. занять для студ. осв. ступ. "бакалавр" ден. та заоч. форм навч. спец.

015.23 Професійна освіта (Дизайн)/ Укр. інж.-пед. акад.; Каф. технологій і дизайну; упоряд. Д. В. Борисенко. - Харків: УПА, 2019. - 28 с.

4. Рисунок і живопис: методичні вказівки до організації та планування самостійної роботи для студентів осв. ступ. "бакалавр" денної та заоч. форм навчання спец. 015.23 Професійна освіта (Дизайн)/ Укр. інж.-пед. акад.; Каф. технологій і дизайну; упоряд. Д. В. Борисенко. - Харків: УПА, 2019. - 20 с.

Додаткова (допоміжна) література

1. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: Искусство, 2004. – 120с.
2. Композиция костюма: учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец. 052400 "Дизайн" с присвоением квалификации "Дизайнер (дизайн одежды)"/ Г. М. Гусейнов [и др.]. - 2-е изд., стереотип.. - М.: Академия, 2004. - 432 с.: ил.. - (Высшее профессиональное образование. Легкая промышленность). - Библиогр.: с. 428-430. - ISBN 5-7695-1235-0.
3. Пармон, Ф. М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары: учебник для вузов по спец. "Конструирование швейных изделий", "Конструирование изделий из кожи", "Технология швейных изделий" и "Технология изделий из кожи"/ Ф. М. Пармон. - М.: Легпромбытиздат, 1985. - 263 с.: ил.. - Библиогр.: с. 262.
4. Композиция костюма: учеб. пособие для вузов по спец. 052400 "Дизайн" с присвоением квалификации "Дизайнер (дизайн одежды)"/ Г. М. Гусейнов [и др.]. - М.: Академия, 2003. - 432 с.
5. Конструктивное моделирование одежды: учеб. пособие для вузов по спец. 052400 "Дизайн" с присвоением квалификации "Дизайнер (дизайн одежды)"/ Е. Б. Булатова, М. Н. Евсеева. - 2-е изд., стереотип.. - М.: Академия, 2004. - 272 с.: ил.. - (Высшее профессиональное образование. Легкая промышленность). - Библиогр.: с. 269. - ISBN 5-7695-1897-9.
6. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики: учебник/ Т. О. Бердник. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 320 с.: ил.. - (Учебники XXI века). - Библиогр.: с. 317. - ISBN 5-222-01629-3.
7. Моделирование и художественное оформление одежды: учебник для проф. лицеев, училищ и курсовых комбинатов/ авт.-сост. Т. О. Бердник. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 346 с.: ил.. - (Учебники XXI века). - Библиогр.: с. 340-341 (13 назв.). - Авт. указ. на обороте тит. листа. - ISBN 5-222-01697-8.
8. Моделювання одягу: підручник для проф. навч. закладів освіти/ В. О. Радкевич. - К.: Вікторія, 2000. - 352 с.: рис., фото. - Бібліогр.: с. 349-350 (20 назв.). - ISBN 966-95152-4-6.
9. Моделі одягу: навч. посібник/ Є. Я. Борецька, М. М. Борецький, А. П. Пухальська. - Львів: Світ, 2000. - 344 с.: рис., табл. + 8 л. кольор. іл.. - ISBN 966-603-007-1.

10. Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів/ Ф. А. Мойсеєнко, Н. П. Бухонька. - К.: Центр учбової літ., 2007. - 360 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с. 345-356 (117 назв). - ISBN 978-966-364-524-7.