

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	DC002 Художні техніки / Artistic Techniques
Рівень вищої освіти / фахової передвищої освіти	фахова передвища
Семестр	I семестр
Кафедра/циклова комісія	Циклова комісія дизайну
Анотація курсу	<p>Предмет «Художні техніки» формує систему знань, яка дозволяє на основі вивчення та пізнання засобами малюнку матеріальної форми, відтворити її засобами графічної виразності та зобразити в двомірному просторі. Графіка це – вид образотворчого мистецтва, який пов'язаний із зображенням на площині, заснований на поєднанні чорного і білого, де білим є папір, а чорним – олівець, вугілля, фарба.</p> <p>Завданням предмета є:</p> <p>здобування вмінь та навичок в роботі з графічними засобами, використання закономірностей графіки в конкретному середовищі, застосування технік і технологій графічних матеріалів, вирішення складних просторових графічних завдань та створення художнього образу графічними засобами. Завдання поступово переходять від абстрактних завдань до предметних постановок та вивчення живої природи.</p> <p>У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:</p> <p>теорію, різні види графіки, технологію виконання деяких з видів графічних технік та прийоми володіння графічними засобами; вміти: володіти основними етапами виконання різних видів графіки; застосовувати технології використання графічних засобів для вирішення</p>

	складних просторових графічних завдань, створювати художні образи графічними засобами.
Сторінка курсу в MOODLE	http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=137
Мова викладання	українська
Лектор курсу	Викладач Куколь Світлана Євгенівна канали комунікації: СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: svetlanakukol79@gmail.com Викладач Веретільник Анна Валеріївна E-mail: annaveretilnyk83@gmail.com
Місце дисципліни в освітній програмі	
Перелік загальних компетентностей (ЗК)	Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Перелік спеціальних компетентностей (СК)	Здатність застосовувати теоретичні знання в області мистецтва та дизайну, традиційні і сучасні культурно-мистецькі процеси і практики у власній професійній діяльності. Здатність візуалізувати творчі задуми при створенні об'єктів дизайну. Здатність здійснювати композиційну побудову та колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт на всіх етапах розробки об'єкту (продукту) дизайну. Здатність планувати та управляти процесом виконання дизайнерського завдання. Здатність до професійного просування власних творчих компетентностей на ринку праці. Здатність презентувати результати власної та/або командної творчої діяльності, у тому числі продукт дизайну перед різними аудиторіями.
Перелік програмних результатів навчання	Знати базові поняття, концепції в дизайні, принципи дизайну, процеси створення об'єктів

дизайну, традиційні та інноваційні техніки і технології, пов'язаність етапів створення і методів поширення продукту (твору).

Знаходити оригінальні рішення поставлених професійних завдань самостійно або у співпраці в творчому колективі (групі), аргументуючи свій вибір.

Використовувати набуті знання, конструктивні критичні зауваження фахівців стосовно своїх творчих та навчальних результатів для фахового розвитку.

Зображувати композиційно-цілісні об'єкти дизайну засобами графічних та художніх технік. Створювати макет (модель) об'єкту (продукту) дизайну для демонстрації творчого задуму.

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

Обґрунтовувати вибір технік, технологій та матеріалів для створеного або спроектованого об'єкту (продукту) дизайну, враховуючи його екологічну безпечність.

Оцінювати власні результати на всіх етапах розробки об'єкту (продукту) дизайну відповідно до нормативної документації.

Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну.

Самостійно ставити цілі, організовувати робочий час та простір, дотримуватися строків виконання завдань.

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

Презентувати власні професійні компетентності, створенні об'єкти (продукти) або їх елементи в професійному середовищі, перед клієнтами, користувачами та споживачами, враховуючи тенденції ринку праці у сфері дизайну.

Опис дисципліни

Структура навантаження на студента	Загальна кількість годин – 90 Кількість кредитів – 3 Кількість лекційних годин – 0 Кількість практичних занять – 45 Кількість годин для самостійної роботи студентів – 45 Форма підсумкового контролю – залік
Методи навчання	Вербальний метод; пояснювально-демонстраційний метод; метод проблемного викладання; репродуктивний метод; робота з навчально-методичною літературою; метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації), практичні методи, дослідницький метод.
Зміст дисципліни	
Тема 1. Ознайомлення з технікою монотипії. Виконання сюжетно-тематичної композиції «Осінній натюрморт».	Мета і завдання дисципліни. Техніка монотипії, її можливості. Інструменти та матеріали. Робота з аналогами. Підбір матеріалу. Колір та пляма. Створити гармонійну за кольоровим вирішенням композицію: натюрморт на задану тему. Можливості графічної техніки в залежності від матеріалу.
Тема 2. Техніка монотипія. Чорно-білий пейзаж олійною фарбою	Особливості виконання монотипії олійними фарбами. Інструменти та матеріали. Пошук аналогів. Вибір прототипу. Підбір елементів композиції пейзажу. Виконання начерків та замальовок. Виконання композиційних пошуків олівцем у зменшеному масштабі. Створення варіантів тонального вирішення попередньо обраної композиції. Розробка вдалого варіанту у повному масштабі. Виконання відтиску. Вибір найбільш вдалого відтиску. Його подальше доопрацювання. Оформлення роботи.
Тема 3. Техніка графографія. Створення роботи з зображенням об'єкта флори або фауни.	Особливості техніки графографія, матеріали та інструменти для роботи. Технологія та етапи створення робіт. Ескізування обраного об'єкта флори або фауни. Відтворення задуму у графічному матеріалі. Створення роботи з зображенням об'єкта флори або фауни.

Тема 4. Сюжетно-тематична композиція – об’єкт флори або фауни у просторовій композиції.	Закріплення навичок у створенні творчої графічної композиції за темою в техніці графографії. Можливості графічної техніки для використання в дизайні.
Політика дисципліни	
Політика відвідування	Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання самостійної роботи. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання організується в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Політика щодо дедлайнів та перескладання	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.
Академічна доброчесність	У випадку недотримання політики академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво) передбачено повторне проходження оцінювання.
Система оцінювання	
<p>Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий контроль, проводиться у формі заліку, відповідно до графіку навчального процесу. Підсумкова оцінка за умови заліку виставляється як загальна сума балів, набраних за результатами поточного контролю. Підсумкова оцінка за умови іспиту виставляється як загальна сума балів набраних за результатами поточного (70%) та підсумкового контролю.</p> <p style="text-align: center;">Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни</p>	
Види навчальної роботи	Мах кількість балів Аудиторна/індивідуальна
Практичне завдання 1. Техніка монотипія. Сюжетно-тематична композиція «Осінній натюрморт»	15
Практичне завдання 2. Чорно-білий пейзаж олійною фарбою в техніці монотипія	20
Практичне завдання 3. Створення роботи з зображенням об’єкта флори або фауни	15

Практичне завдання 4. Створення творчої графічної композиції за темою в техніці гратографії.	20	
Індивідуальна робота (три завдання по 10 балів)	30	
Всього балів	100	
Шкала оцінювання		
ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	Бездоганна підготовка в широкому контексті
B	80-89	Повні знання, міцні вміння
C	70-79	Хороші знання та вміння
D	65-69	Задовільні знання, стереотипні вміння
E	60-64	Виконання мінімальних вимог діяльності в стандартних умовах
FX	35-59	Слабкі знання, відсутність умінь
F	1-34	Необхідний повторний курс

Список рекомендованих джерел

1. Lidwell W. Universal Principles of Design. Beverly, Mass.: Rockport Publishers, 2010
2. Millman, Debbie. How to think like a great graphic designer. ALLWORTH PRESS. New York. USA, 2007
3. Stewart, Gail B. Graphic arts. San Diego, CA: ReferencePoint Press, Inc., 2014
4. SendPoints. Designing Graphic Illusions: Graphic Illusions. Sendpoints Publishing Company Limited, 2019
5. Tungate M. Adland a Global History of Advertising. London: Kogan-page, 2007
6. Клепков О. І. Основи творчості особи. К., 1996
7. Романець В. А. Психологія творчості. К., 1971
8. Шевченко В.Я. Композиція плаката. Навч. Посібник. Х.: Колорит 2004. 123с.
9. Лильо-Откович Зоряна, Український пейзажний живопис XIX – початку XX сторіччя. – К.: Балтія-Друк, 2007. – 120 с.; іл. – Укр., англ.
10. Даниленко В.Я., Дизайн. Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. – 664 іл.
11. В. А. Греченко, І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко, Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти – К.: Літера ЛТД, 2005. – 464 с.
12. Свид С.П., Проців В.І., Художні техніки. – К.: Радянська школа, 1977. – 96 с.: іл.

13. Афонін В.А., Гладкова І.П., Товарні знаки. Навчальний посібник, видавець Чабаненко Ю.А., Черкаси, 2014. – 156 с.
14. Лоханько Ф.П., Флорова Т.І., Художні матеріали. Техніка живопису. Короткий курс для студентів педагогічних факультетів художніх інститутів. – Київ, 1960. – 142 с.
15. Катерина Білокур очима сучасників / Спогади, есеї, розвідки, матеріали з архіву художниці підготував, упорядкував М.Кагарлицький. – К.: «Томіріс», 2000. – 432 с., іл.
16. Барчай Е., Анатомія для художників. – Корвина, Будапешт, 1982. – 344 с.: іл.
17. Andrzej Jakimowicz, Jacek Malczewski. – Warszawa, AURIGA, 1974. – 218 р., іл.
18. Феодосійська картинна галерея імені І.К.Айвазовського: Альбом / Авт.-упоряд. С.С.Полун. – К.: Мистецтво, 1988. – 151 с.: іл.
19. Косьяненко Катерина, Мамаї та Мамаївни. Живопис. – К.: Видавництво «Промінь», 2013. – 36 с.: кол.іл.
20. Тадем Е., 50 креативних ідей малювання олівцем / Пер.з англ. В.Кучменко. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2018. – 224 с.: іл.
21. Кетрін Інгрем, Це Воргол. Ілюстрував Ендрю Рей. / Пер.з англ. Р.Паранько. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2016. – 80 с.: кол.іл.
22. Кетрін Інгрем, Це Далі. Ілюстрував Ендрю Рей. / Пер.з англ. Р.Паранько. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2017. – 80 с.: кол.іл.
23. Джордж Роддам, Це Ван Гог. Ілюстрації С.Гарасамович. / Пер.з англ. Т.Савчинська. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2018. – 80 с.: кол.іл.
24. Сара Паппворт, Це Моне. Ілюстрації Од Ван Рин. / Пер.з англ. Т.Савчинська. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2019. – 80 с.: кол.іл.
25. Паламарчук Г.П., Тарас Шевченко. Альбом. – К.: Мистецтво, 1976. – 352 с.: кол.іл.
26. Мацапура М.І., Т.Г.Шевченко. Живопис. – К.: Мистецтво, 1964. – 24 с.: іл.
27. Мацапура М.І., Т.Г.Шевченко. Графіка. – К.: Мистецтво, 1964. – 24 с.: іл.
28. Бєро Георгій, Каталог
29. Іттен Й., Мистецтво кольору. Перекладач Монахова Л. – Видавництво Аронов, 2020. – 96 с.: кол.іл.
30. Кассія Сент-Клер, Потаємне життя барв. Переклад Сокульська К. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2021. – 296 с.: іл.
31. Фонди кафедри

Інформаційні ресурси:

1. Рукотвори. Народне мистецтво. URL: <http://rukotvory.com.ua/rozmovy/andrij-pushkarov-vytynanku-sche-treba-rozkruhovaty/>
2. Електронна бібліотека України. Культура Образотворче мистецтво. Колаж. URL: <http://uateka.com/uk/article/culture/art/1196>
3. Monotype Printing Ideas for Home. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_mKFd3UXk6g

4. Trace Monotype Printing: Erika Greenberg-Schneider. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=DYrOZN61FQg>
5. Monoprint & Collage Design. URL: https://www.youtube.com/watch?v=SxEih_o9gCBA
6. Schöne Karten drucken, Monotypie mit extra Tipp, printing beautiful cards, monotype with extra tip. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XdgVc_Zlp_kE
7. Pochoir Printmaking. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=nWzLOGA4GMc>
8. Introduction to Ise-katagami – Japanese Paper Stencil Workshop. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jTaLm_Sjbv0