

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВОГО ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (СИЛАБУС) СЮЖЕТНА КОМПОЗИЦІЯ

Відомості про викладача

ст.вик. Цебенко Любомир Іванович

Профіль викладача

<http://bit.ly/3YWYyDS>

e-mail

l.i.tsebenko@npu.edu.ua

Курс в Moodle:

1. ОСНОВНА МЕТА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Мета курсу:

- ознайомити вас з важливим жанром образотворчого мистецтва, дати можливість піднятися на найвищий щабель у вивченні композиції і спробувати, використовуючи всі відомі засоби виразності і художні прийоми, створити ескіз сюжетної картини і автопортрет в стилістиці улюбленого художника (омаж);
- допомогти усвідомити композицію як інструмент відображення смислів, емоцій, ідей, цінностей у процесі аналізу творів образотворчого мистецтва, що є основою професійного мислення художника;
- розширити практичний досвід художника, який використовує композицію у різних видах образотворення: від створення картини до дизайну костюма, рекламного об'єкта, ілюстрації тощо.

Ми з вами дослідимо,

- як композиція у творах образотворчого мистецтва різних мистецьких періодів відображує їх значущі смисли та цінності,
- як композиція в руках художника стає інструментом проектування історії емоцій, настроїв та ідей персонажу,
- як цей досвід можна застосувати у власній творчій роботі

Ми розширимо ваш практичний досвід художника у процесі вирішення наступних завдань:

- осучасніть досвід традиційного образотворення в створенні власного проекту сюжетної картини;
- розробіть пошуковий ескіз з покроковою трансформацією і узагальненням обраного сюжету;
- виконайте кольоровий картон в повний розмір для майбутньої картини
- створіть автопортрет (омаж) в стилістиці відомого в історії образотворчого мистецтва художника.

Ми прагнемо створити креативну зону, що буде потребувати вашої здатності надихатися творчістю інших, створювати виклик звичним уявленням про сферу діяльності художника, сприяти виходу із зони комфорту, відкривати двері для інновацій.

Наприкінці курсу ви відчуєте, що сфера ваших зацікавлень розширилася, ви будете більш мобільними та затребуваними на ринку візуального творення.

2. МІСЦЕ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

Освітній рівень	бакалавр
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Освітня програма	«Образотворче мистецтво»
Шифр освітнього компонента	BB02.02
Семестр навчання	6 семестр

3. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПР1. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення композиційних рішень; аналізувати принципи морфології об'єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при формуванні концепції твору та побудові художнього образу

ПР2. Застосовувати знання з історії мистецтва у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний мистецький досвід.

ПР3. Трактувати формотворчі засоби композиції як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку в комунікативному просторі.

ПР4. Розуміти вагому роль українських мистецьких традицій у стильових рішеннях творів образотворчого та сучасного візуального мистецтва.

ПР5. Генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.

ПР6. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача.

4. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

1. Зародження сюжету в образотворенні як прояв осмисленого сприйняття.

2. Сюжет в первісному мистецтві. Наскельні рисунки - перші спроби організації картинної площини. Антична скульптура, помпейські розписи. Скіфські баби, трипільська орнаментика – глибоке узагальнення вражень, прояви сімїосфери українського етносу.

3. Сакральний живопис і графіка. Світське мистецтво середньовіччя. Найвищий рівень композиційної гармонії у фресках і полотнах ренесансу. Паралельні світи орієнтального мистецтва – Індія, Китай, Японія.

4. Ускладнення композиційних схем в пізньому ренесансі, бароко, класицизмі

5. Сюжет – ідея – концепт. Від Мане до Міро. Малевич, Поллок: кінець сюжету. Концептуалізм як спіральна відповідь абстракціонізму..

6. Універсальні закони в природі і у композиції. Вестибулярність диктує гармонію, рух до антропоцентризму.

7. Символізм кольору, тон диктує настрої. Інші художні прийоми і засоби виразності. Фізіологія як основа.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

1. Вправи на задану емоцію, трансформація людської фігури	12
2. Створення кольорового ескіза сюжетної картини в обраному матеріалі	28
3. Створення автопортрета (омаж) в стилістиці відомого в історії образотворчого	28

5. ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

Рік і семестр навчання	3 рік, VI семестр
Кількість кредитів	6
Загальна кількість годин	180
Лекційні заняття	-
Практичні заняття	68
Самостійна робота	112

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Практико-орієнтоване персоніфіковане викладання, копіювання, педагогічний рисунок, робота з моделями, робота з натури, робота з пам'яті, робота за уявленням, робота за уявою, навчально-творчі завдання, творчі ситуації, майстер-клас, творчий проект.

ФОРМИ НАВЧАННЯ

Лабораторний практикум

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання продуктів творчої діяльності.

7. 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 наведеної 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 УДУ імені Михайла Драгоманова <https://udu.edu.ua/resursy/normatyvni-dokumenty/nakaz/polozhennia-pro-vrehuliuvannia-konfliktiv-v-udu-imeni-mykhaila-drahomanova>

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://udu.edu.ua/universytet/prozoryi-universytet#polozhennia->

pro-akademichnu-dobrochesnist-v-udu.

6. Більшість наших завдань матимуть центральну мету побудови художніх навичок, створення авторського твору мистецтва та його презентації під час оцінювання. Публічний показ вашої творчої роботи буде невід'ємною частиною курсу, і ми створюємо її з метою, щоб, як мінімум, наші проекти 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.

7. Відповідально та етично взаємодійте зі штучним інтелектом, критично оцінюйте результати, отримані за його допомогою. Використання штучного інтелекту має бути обов'язково зазначеним.

8. Не бійтеся помилятися. Хоча ми, звичайно, будемо оцінювати ваші навчальні результати, але ми ніколи не будемо судити про вас, ваш інтелект і ваші здібності.

8. ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

1. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок. К.:Техніка. 2001
2. Пастирь І.В. Креативність пізнання композиції образотворчого мистецтва. Посіб. Ізмаїл, 2005
3. Пічкур М. Композиційна схема та її види. Мистецтво і освіта №3. 2005
4. Степовик Д.Б. Скарби України. К.,2000.
5. Шевнюк О.Л. Словник термінів образотворчого мистецтва. К., 2013
6. Шевнюк О.Л. Методика викладання образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах. К.: Освіта України, 2017
7. Візуальні ресурси <https://surl.li/kqinmz>
8. Візуальні ресурси <https://surl.li/yfehhi>
9. Візуальні ресурси <https://surl.li/fwschm>

9. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється згідно Порядку контролю якості знань студентів УДУ імені Михайла Драгоманова <https://udu.edu.ua/resursy/normatyvni-dokumenty/nakaz/polozhennia-pro-poriadok-kontroliu-iaкости-znan-studentiv-udu-imeni-mykhaila-drahomanova>

ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Сюжетна композиція	50
Автопортрет (омаж)	50
Поточний рейтинговий бал - залік	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	5 балів	4 бали	3 бали	0 балів
Змістова повнота й оригінальність арт-проекту 33,3%	Ідея арт-проекту повністю відповідає змісту завдання, є художньо виразною та цілісною, самостійною й завершеною	Ідея арт-проекту в основному відповідає змісту завдання, є достатньо виразною та завершеною, містить елементи оригінальності	Ідея арт-проекту частково відповідає змісту завдання, є маловиразною й недостатньо завершеною, заснованою, на існуючих зразках	Ідея арт-проекту не відповідає змісту завдання або є невиразною та шаблонною
Образотворча грамотність арт-проекту 33,3%	Студент доцільно застосовує закони і прийоми композиції (єдність, контраст, баланс, рух, домінанта, ритм тощо), колірні гармонії, різні прикладні	Студент частково застосовує закони і прийоми композиції (єдність, контраст, баланс, рух, домінанта, ритм тощо), колірні гармонії, різні прикладні	Студент застосовує закони і прийоми композиції, колірні гармонії та використовує різні прикладні техніки на елементарному рівні з	Студент ігнорує закони і прийоми композиції, колірні гармонії, потенціал різних прикладних технік

Художня репрезентація 33,3%	техніки, досягаючи виразності художнього образу	техніки, частково досягаючи виразності художнього образу	порушенням балансу художніх змісту й форми	
	Студент демонструє прикладну майстерність, високу культуру художньої репрезентації результату, повний контроль за технологічним процесом	Студент на належному рівні демонструє прикладну майстерність, поодинокі моменти порушення культури художньої репрезентації не впливають на загальне художнє враження	Студент слабо володіє прикладною майстерністю, численні порушення культури художньої репрезентації та недостатній контроль за технологічними процесами заважають художньому сприйманню	Студент не володіє прикладними техніками, культурою художньої репрезентації та контролем за технологічним процесом

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	задовільно	
65-69	D		
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

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва, протокол №__ від 2024 р.