

Факультет / відділення «Дизайн»

Циклова комісія «Дизайн»

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	DS007 Основи живопису та кольорознавства / Fundamentals of Painting and Color Science
Рівень вищої освіти / фахової передвищої освіти	фахова передвища
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	022 Дизайн
Освітня програма	Дизайн
Семестр	3-4 семестр (9 кл), 1-2 семестр (11 кл)
Факультет /відділення	Дизайн
Курс	2 курс (9 кл), 1 курс (11 кл)
Анотація курсу	<p>Метою навчальної дисципліни «Основи живопису та кольорознавства» є отримання теоретичних знань з колористики, суміщення їх з практичними завданнями. Поетапне засвоєння практичних навичок володіння кольором, вивчення власних і невластних характеристик кольору, його різноманітних властивостей, застосування їх в подальшому навчальному процесі. Сутністю вивчення основ живопису та кольорознавства є розвиток творчої та просторової уяви, фантазії, художнього смаку, здатності до асоціацій, без яких неможлива творча діяльність художника-дизайнера.</p> <p>Завданням предмету є набуття умінь та навичок в роботі з фарбами, використання закономірностей кольору в конкретному середовищі, застосування технік і технологій живописних матеріалів у вирішенні складних просторових колористичних завдань живопису та створенні художнього образу живописними засобами.</p> <p>У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен</p>

	<p>знати: теорію і технологію використання фарб, техніку та прийоми володіння живописними засобами, закони рисунка та живопису та колористики.</p> <p>вміти: вирізняти ахроматичні та хроматичні кольори, створювати гармонійні сполучення споріднених, контрастних, доповнюючих кольорів; створити гармонійну гаму, відобразити асоціативні відчуття сприйняття кольору, використати закономірності кольору в конкретному середовищі, застосувати техніки та технології живописних матеріалів у вирішенні складних просторових завдань живопису та створенні художнього образу живописними засобами.</p>
Сторінка курсу в MOODLE	http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=134 http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=130
Мова викладання	українська
Лектор курсу	<p>Куколь Світлана Євгенівна СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: svetlanakukol79@gmail.com</p> <p>Сіра Оксана Валентинівна СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: ciraoksana56@gmail.com</p>
Місце дисципліни в освітній програмі	
Освітня програма	http://csbc.edu.ua/documents/otdel/koop_d.pdf
Перелік загальних компетентностей (ЗК)	<p>Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.</p> <p>Здатність генерувати нові ідеї (креативність).</p> <p>Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.</p> <p>ЗК 09 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p>
Перелік спеціальних компетентностей (СК)	<p>Здатність застосовувати теоретичні знання в області мистецтва та дизайну, традиційні і сучасні культурно-мистецькі процеси і практики у власній професійній діяльності.</p> <p>Здатність візуалізувати творчі задуми при створенні об'єктів дизайну.</p> <p>Здатність здійснювати композиційну побудову та колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта.</p> <p>Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності.</p> <p>Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у</p>

	<p>відповідних матеріалах (за спеціалізаціями). Здатність зображувати об'єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями). Здатність до професійного просування власних творчих компетентностей на ринку праці.</p> <p>Здатність презентувати результати власної та/або командної творчої діяльності, у тому числі продукт дизайну перед різними аудиторіями.</p>
Перелік програмних результатів навчання	<p>Загальної підготовки</p> <p>Використовувати набуті знання, конструктивні критичні зауваження фахівців стосовно своїх творчих та навчальних результатів для фахового розвитку.</p> <p>Зображувати композиційно-цілісні об'єкти дизайну засобами графічних та художніх технік.</p> <p>Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об'єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках.</p> <p>Демонструвати навички командної роботи, міжособистісної, соціальної та переговорної взаємодії з іншими.</p> <p>Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.</p> <p>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.</p>
Опис дисципліни	
Структура навантаження на студента	<p>Загальна кількість годин – 210</p> <p>Кількість кредитів – 7</p> <p>Кількість лекційних годин – 0</p> <p>Кількість практичних занять – 60/45</p> <p>Кількість годин для самостійної роботи студентів – 60/45</p> <p>Форма підсумкового контролю – екзаменаційний перегляд / заліковий перегляд</p>
Методи навчання	<p>1. За джерелом одержуваних учнями знань: вербальні, наочні, практичні методи (виконання практичних робіт).</p>

	<p>2. За рівнем пізнавальної активності і самостійності студентів:</p> <p>1) пояснювально-ілюстративний, або інформаційно-рецептивний,</p> <p>2) репродуктивний.</p>
Зміст дисципліни	
Змістовий модуль 1. Основи кольорознавства в живописі	
<p>Тема 1. Поняття живопису як навчальної дисципліни. Мета та завдання дисципліни. Значення колористики в сучасному дизайні. Спектральні хроматичні кольори.</p>	<p>Виконання таблиці «Спектральне коло», 12 частин з правильним співвідношенням пар додаткових кольорів. Створити кольори максимально наближені до спектральних. Композиція з використанням спектральних кольорів з однією домінантою.</p>
<p>Тема 2. Ахроматичні та хроматичні кольори. Світлота. Насиченість хроматичного кольору.</p>	<p>Виконання таблиць «Ахроматичний ряд», «Світлота хроматичного кольору», «Зміна насиченості в межах одного кольорового тону», 9 тональних градацій. На базі таблиць виконати композицію з використанням ахроматичних кольорів та ахроматичну композицію.</p>
<p>Тема 3. Колір і форма. Натюрморт з овочів, фруктів, рослин.</p>	<p>Відтворення локальних кольорів природних форм за законами взаємодії кольорових співвідношень на основі обмеженої палітри теплих і холодних тонів. Замальовки з натури рослин, овочів, фруктів. Передача відтінків рослин, кольорових рефлексів, передача об'єму з допомогою світлотіні. Виконання різноманітних замальовок в техніці акварелі, гуаші.</p>
<p>Тема 4. Натюрморт «Дари полів, садів». Поєднання хроматичних кольорів в навчальній постановці.</p>	<p>Навчальна постановка з використанням природних форм на тему «Дари полів, садів». Об'єднання в складній композиції попередніх завдань з колористики. Відтворити багатство кольорового звучання постановки, поліхромний живопис. Розвинути бачення кольорових нюансів близьких кольорових співвідношень в межах холодного або теплого колориту, відмінність кольору освітлених та затінених ділянок предметів.</p>
<p>Тема 5. Натюрморт «Осінній мотив» в техніці пуантилізм. Основні закони змішування кольорів в навчальній постановці.</p>	<p>Механічне та оптичне змішування кольорів. Гармонія як синтез контрастів. Застосування механічного змішування в мистецькій практиці. Поняття «основна тріада кольорів». Виконання композиції в техніці «пуантилізм». Застосування насичених та чистих кольорів. Мовою живопису відобразити колористичні особливості навчальної постановки.</p>

Тема 6. Види контрастів.	Значення контрасту в системі художньої виразності. Тепла і холодна гама. «Дзвінки» і «глухі», «відступаючі» і «наступаючі», «легкі» і «важкі» кольори. Виконання 4-х композицій на тему: тепле, холодне, контраст, н'юанс. Використання обмеженої кількості кольорів.
Тема 7. Емоційно-естетичні властивості кольору.	Створення композицій асоціативних відчуттів. Психологічний вплив кольору. Невласні характеристики кольору. Виконання 4-х композицій на тему: «Кольори настрою» відповідно до певних емоційних станів людини – радість, смуток, злість, бадьорість, тощо. «Асоціативні смакові відчуття – солодке, гірке, солоне, кисле».
Тема 8. Натюрморт в спорідненій кольоровій гамі. Натурна постановка з побутових предметів.	Колористична інтерпретація навчальної постановки. Вибір умовного кольору для кольорової інтерпретації в спорідненій кольоровій гамі. Натурна постановка з контрастною домінантою в холодній кольоровій гамі або теплій.
Змістовий модуль 2. Натюрморти	
Тема 9. Натюрморт 4-х предметів в техніці «грязайль». Створення ахроматичної композиції на основі натурної постановки.	Скомпонувати на площині листа, зробити тональне вирішення натюрморту. Контраст тону на передньому плані та нюанс тону на задньому плані.
Тема 10. Натюрморт з 4-х предметів «Біле на білому». Виразна передача світлових відносин натурної постановки.	Скомпонувати на площині листа, створити врівноважену композицію натюрморту. Звернути увагу на ритми вертикалей, горизонталей, співвідношення великих та малих форм, повітряну перспективу. Вирішити в кольорі та тоні, гармонійно поєднати доповнюючі контрасти, рефлексії та передати об'ємність предметів. Світло і колір. Нюанс.
Тема 11. Натюрморт з гіпсовою розеткою. Передача кольорової цілісності натурного об'єкта, рефлексів.	Взаємодія білого кольору з хроматичним кольоровим оточенням. Натюрморт з гіпсовою розеткою. Пошук тональних співвідношень. Відтворення фактури та матеріальності предметів у кольорі.
Тема 12. Декоративний натюрморт.	Створення гармонійної декоративної композиції з допомогою декоративних площин, орнаментики, контурів на основі натурної постановки з використанням додаткових кольорів. Кольорова гама обмежена і має бути гармонійно поєднана, з

	кольоровою і світловою доміантою. Кольорове вирішення має включати в себе 2 доповнюючих контраста (наприклад жовтий та фіолетовий), їх суміш між собою, а також білого.	
Політика дисципліни		
Політика відвідування	Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання самостійної роботи. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання зорганізується 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		
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 екзаменаційний перегляду або залікового перегляд відповідно до графіку навчального процесу.		
Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни		
3 семестр		
Види навчальної роботи	Мах кількість балів	
Практичні завдання (8 тем)	40 (по 5 кожна тема)	
Індивідуальні завдання	3/3/4/4/4/4/4/4	
Екзаменаційний перегляд	30	
Разом	100	
4 семестр		
Практичні завдання (4 теми)	15/15/20/20	
Індивідуальні завдання	7/7/8/8	
Разом	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. Альбом „Акварель українських художників”. К., Мистецтво, 1985. 110 с.
2. Альбом „Декоративне мистецтво України”. К., Мистецтво, 1991. 213 с.
3. Недосеко Н. Натюрморт. Методичні рекомендації. ЧДБК, 2001. 20 с.
4. Лильо-Откович Зоряна, Український пейзажний живопис ХІХ – початку ХХ сторіччя. – К.: Балтія-Друк, 2007. – 120 с.; іл.. – Укр., англ.
5. Даниленко В. Я., Дизайн. Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. – 664іл.
6. 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.
7. Афонін В. А., Гладкова І. П., Товарні знаки. Навчальний посібник, видавець Чабаненко Ю. А., Черкаси, 2014. – 156 с.
8. Лоханько Ф. П., Флорова Т. І., Художні матеріали. Техніка живопису. Короткий курс для студентів педагогічних факультетів художніх інститутів. – Київ, 1960. – 142 с.
9. Катерина Білокур очима сучасників / Спогади, есеї, розвідки, матеріали з архіву художниці підготував, упорядкував М. Кагарлицький. – К.: «Томіріс», 2000. – 432 с., іл.
10. Барчай Е., Анатомія для художників. – Корвіна, Будапешт, 1982. – 344 с.: іл.
11. Andrzej Jakimowicz, Jacek Malczewski. – Warszawa, AURIGA, 1974. – 218 p., іл.
12. Феодосійська картинна галерея імені І. К. Айвазовського: Альбом / Авт.-упоряд. С.С.Полун. – К.: Мистецтво, 1988. – 151 с.: іл.
13. Косьяненко К., Мамаї та Мамаївни. Живопис. – К.: Видавництво «Промінь», 2013. – 36 с.: кол.іл.
14. Тадем Е., 50 креативних ідей малювання олівцем / Пер.з англ. В. Кучменко. – К.: Видавничча група КМ-БУКС, 2018. – 224 с.: іл.
15. Кетрін Інгрем, Це Воргол. Ілюстрував Ендрю Рей. / Пер.з англ. Р. Паранько. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2016. – 80 с.: кол.іл.
16. Кетрін Інгрем, Це Далі. Ілюстрував Ендрю Рей. / Пер.з англ. Р. Паранько. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2017. – 80 с.: кол.іл.
17. Джордж Роддам, Це Ван Гог. Ілюстрації С. Гарасамович. / Пер.з англ. Т. Савчинська. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2018. – 80 с.: кол.іл.
18. Сара Паппворт, Це Моне. Ілюстрації Од Ван Рин. / Пер.з англ. Т. Савчинська. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2019. – 80 с.: кол.іл.

19. Паламарчук Г. П., Тарас Шевченко. Альбом. – К.: Мистецтво, 1976. – 352 с.: кол.іл.
20. Мацапура М. І., Т. Г.Шевченко. Живопис. – К.: Мистецтво, 1964. – 24 с.: іл.
21. Мацапура М. І., Т. Г. Шевченко. Графіка. – К.: Мистецтво, 1964. – 24 с.: іл.
22. Іттен Й., Мистецтво кольору. Перекладач Монахова Л. – Видавництво Аронов, 2020. – 96 с.: кол.іл.
23. Кассія Сент-Клер, Потаємне життя барв. Переклад Сокульська К. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2021. – 296 с.: іл.
24. Фонди кафедри

Інформаційні ресурси:

1. 1 курс лекція ТЕОРІЯ КОЛЬОРУ URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=8pVxMJp4XIU>
2. ТЕОРІЯ КОЛЬОРУ та трошки порад по колорингу
URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XOSjsgQWDvQ>
3. Теорія кольору для художників
URL: https://www.youtube.com/watch?v=aJE9hV7_Stk
4. Хроматичні та ахроматичні кольори URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=6YzDiNHt2wo>
5. Кольорознавство URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vht8Gq1A-S8>
6. Академічний живопис. Натюрморт. Урок 1. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=uwQyIpt6u0>
7. Акварельний живопис. Натюрморт. Урок 2. URL: https://www.youtube.com/watch?v=QTsfz_PgNGo
8. Oil Painting Tutorial - Colour Essentials, INTENSITY & SATURATION
URL: <https://www.youtube.com/watch?v=9ozcDjAg1ag>
9. Натюрморт с гуашшю URL: <https://www.youtube.com/watch?v=GIAKHj9uJtM>
10. Gouache Still Life Painting With Yasser Fayad URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NW0rUBkdYM0>
11. Watercolor Painting Vase With Flowers By Yasser Fayad
URL: <https://www.youtube.com/watch?v=L3tBIBGUfZk>