

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Експериментальний живопис

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Рівень вищої освіти Перший бакалаврський

Мова навчання Українська

Шифр дисципліни ОПП.07 **Обсяг дисципліни** 5 кредитів ЄКТС

Статус дисципліни: Обов'язкова

Факультет Гуманітарно-педагогічний

Кафедра Технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Форма навчання	Курс	Семестр	Загальний обсяг дисципліни		Кількість годин						Форма семестрового контролю		
			Кредити ЄКТС	Години	Аудиторні заняття				Курсовий проект	Курсова робота	залік	іспит	
					Разом	Лекції	Лабораторні роботи	Практичні заняття					Індивідуальна робота студента
Д	4	7	5	150	70			70		80			+

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів
Програма складена Влад старший викладач, Богдан КРУЛИК

Схвалена на засіданні кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Протокол № 1 від 28.08.2024 р. Зав. кафедри Ірина Ірина АНДРОЩУК

Робоча програма розглянута та схвалена вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету

Голова вченої ради Людмила Людмила СТАНІСЛАВОВА

2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна «Експериментальний живопис» займає провідне місце у підготовці бакалаврів зі спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Вона виносить на засвоєння практичні аспекти щодо набуття базової художньо-графічної грамоти. Дисципліна викладається на протязі сьомого семестру, як обов'язкова дисципліна у професійній підготовці майбутнього художника декоративного мистецтва для виконання усіх подальших навчальних дисциплін художньо-практичного циклу та загально-професійної діяльності.

Пререквізити – Основи композиції, Рисунок, Кольорознавство, Декоративний рисунок, Живопис, Декоративний живопис.

Кореквізити – Комп'ютерна графіка, Курсове проектування, Дипломне проектування.

Відповідно до Стандарту вищої освіти із зазначеної спеціальності та освітньої програми дисципліна має забезпечити:

– **компетентності:**

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів та характеризується певною невизначеністю умов

ЗК03. Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово.

ЗК05. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК06. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК09. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК13. Здатність працювати у міжнародному контексті.

ФК01. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища.

ФК05. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.

ФК07. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача.

ФК09. Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій діяльності.

ФК12. Здатність презентувати художні твори і дослідження мистецтвознавчі у вітчизняному та міжнародному контекстах

– **програми результати навчання:**

ПРН01. Застосовувати комплексний художній підхід для створення цілісного образу

ПРН02. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.

ПРН06. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об'ємні та просторові композиційні рішення і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах.

ПРН07. Відображати морфологічні, стилеві та кольоро-фактурні властивості об'єктів образотворчого, декоративного мистецтва, реставрації та використовувати існуючі методики реставрації творів мистецтва в практичній діяльності за фахом.

ПРН08. 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.

ПРН09. Застосовувати знання з історії мистецтв у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний мистецький досвід.

ПРН14. Тракувати формотворчі засоби образотворчого та декоративного мистецтва, реставрації як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їх функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі.

ПРН 16. Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових рішеннях творів образотворчого, декоративного та сучасного візуального мистецтва.

Мета дисципліни «Експериментальний живопис» – є набуття студентами практичних навичок з навчальної дисципліни, що формують головні якості майбутнього художника.

Предмет дисципліни – художньо-живописні експерименти із способами зображення.

Найефективнішою формою та методом роботи під час оволодіння студентами даної дисципліни є практичні заняття, зміст яких спрямований на пошук і вибір доцільного способу відображення задуму, творчий підхід до виконання поставлених проблемних завдань. У процесі практичного навчання студенти набувають умінь створювати композиційно доцільні художні твори.

Завдання дисципліни. Надати студентам практичні навички із засвоєння практики базового навчального предмету на основі процесуальних норм (стандартів) сучасної освіти.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: знати основи експериментального живопису; вміти використовувати різні живописні техніки та матеріали; застосовувати різні способи зображення у процесі передачі об'ємних форм, світлотіньових співвідношень, різних фактур тощо; використовувати аналітично-творчий підхід під час виконання художніх робіт.

3. СТРУКТУРА І ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Структура залікових кредитів дисципліни

Назва розділу	Кількість годин, відведених на:		
	Л	ПР	СРС
Розділ 1. Художньо-живописні експерименти та особливості їх втілення.	-	70	80
Разом:	-	70	80

3.2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3.2.1. Зміст лекційного курсу

Не передбачається

3.2.2. Зміст практичних занять

<i>7 семестр</i>		
№ з/п	Теми практичних занять	Кількість годин
1	Пошук силуету через спонтанну пляму.	10
2	Композиція із довільних плям.	14
3	Композиція із організованих плям різної форми та характеру.	14
4	Живописна композиція в геометричному стилі.	16
5	Сучасна живописна композиція в оригінальній манері.	16
Разом:		70

3.2.3. Зміст самостійної роботи

Самостійна робота студентів полягає у систематичному опрацюванні практичних робіт, виконання ескізів та етюдів, підготовці до перегляду.

Зміст самостійної роботи студентів

7 семестр		
Номер тижня	Вид самостійної роботи	Кількість годин
1	Опрацювання практичної роботи № 1. Виконання ескізів та етюдів до поточної теми.	6
2	Опрацювання практичної роботи № 1. Виконання ескізів та етюдів до поточної теми.	6
3	Опрацювання практичної роботи № 2. Виконання ескізів та етюдів до поточної теми.	6
4	Опрацювання практичної роботи № 2. Виконання ескізів та етюдів до поточної теми.	6
5	Опрацювання практичної роботи № 2. Виконання ескізів та етюдів до поточної теми.	6
6	Опрацювання практичної роботи № 3. Виконання ескізів та етюдів до поточної теми.	6
7	Опрацювання практичної роботи № 3. Виконання ескізів та етюдів до поточної теми.	6
8	Опрацювання практичної роботи № 3. Виконання ескізів та етюдів до поточної теми.	6
9	Опрацювання практичної роботи № 4. Виконання ескізів та етюдів до поточної теми.	6
10	Опрацювання практичної роботи № 4. Виконання ескізів та етюдів до поточної теми.	6
11	Опрацювання практичної роботи № 4. Виконання ескізів та етюдів до поточної теми.	6
12	Опрацювання практичної роботи № 5. Виконання ескізів та етюдів до поточної теми.	6
13	Опрацювання практичної роботи № 5. Виконання ескізів та етюдів до поточної теми.	6
14	Оформлення робіт та підготовка до перегляду	2
Разом:		80

*Практична орієнтованість дисципліни «Експериментальний живопис» вимагає постійного вправління, тому самостійна робота студента більшою мірою зосереджена на виконанні ескізів та етюдів, тематика та кількість яких відповідає поточним темам практичних занять.

4. ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Процес навчання з дисципліни ґрунтується на використанні традиційних та сучасних технологій, зокрема: практичні заняття, виконання самостійної роботи (ескізи та етюди), що мають за мету – оволодіння студентами принципами художньо-графічної грамоти, практичними навичками передачі графічних зображень з використанням різних матеріалів та інструментів тощо.

Методи навчання: словесні (розповідь, бесіда), наочні (демонстрування, ілюстрування, спостереження) та практичні (вправління).

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль здійснюється під час практичних занять, перевірки самостійної роботи, а також у дні проведення контрольних заходів, встановлених робочою програмою і графіком навчального процесу.

Також ще одним методом контролю характерним для образотворчих дисциплін є перегляд, який проходить у вигляді презентації виконаних протягом семестру практичних робіт студентів та їхньої самостійної роботи (ескізів та етюдів). Перегляд здійснюється провідними викладачами кафедри (у складі не менш 3-х осіб разом з ведучим викладачем), в ході якого обговорюється об'єктивність оцінювання та динаміка успішності студентів, подальша стратегія навчання.

При виведенні підсумкової семестрової оцінки враховуються результати як поточного контролю (оцінювання практичних робіт, ескізів та етюдів), так і підсумкового контрольного заходу.

Студент, який набрав позитивний середньозважений бал за поточну роботу і не здав підсумковий контрольний захід, вважається невстигаючим.

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У СЕМЕСТРІ

Протягом вивчення дисципліни студент повинен виконати у повному обсязі всі види робіт, що передбачені робочою навчальною програмою (наприклад: відвідування лекцій та практичних занять; опрацювання лекційного матеріалу, виконання практичних та самостійних робіт; перегляд тощо). У випадку якщо студент не виконав у повному обсязі всі види навчальних робіт, то до підсумкового контрольного заходу він не допускається.

Термін здачі практичної та самостійної роботи вважається своєчасним, якщо студент представив її після виконання роботи або на наступному занятті. За несвоєчасний здачу практичної та самостійної роботи (в тому числі за виконання практичних робіт поза межами аудиторії без поважної причини) виставляється оцінка «задовільно». Пропущену з поважної причини практичну роботу студент повинен відпрацювати в аудиторії кафедри у встановлений викладачем термін. Оцінювання практичних та самостійних робіт, підсумковий контрольний захід проводиться за національною чотирибальною шкалою оцінювання.

Підсумкова семестрова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів робіт з урахуванням вагових коефіцієнтів (встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу). Залік виставляється, якщо середньозважений бал, який отримав студент з дисципліни, знаходиться у межах від 3,00 до 5,00 балів. При цьому за вітчизняною шкалою ставиться «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», а за шкалою ECTS – буквене позначення оцінки, що відповідає набраній студентом кількості балів відповідно до таблиці Співвідношення.

Оцінювання знань студентів здійснюється за такими критеріями:

Оцінка за національною шкалою	Узагальнений критерій
Відмінно	Студент глибоко і у повному обсязі опанував зміст навчального матеріалу, легко в ньому орієнтується і вміло використовує понятійний апарат. При виконанні практичної роботи допустив <i>несуттєві похибки</i> . Відмінна оцінка передбачає також якісне зовнішнє оформлення роботи.
Добре	Студент виявив повне засвоєння навчального матеріалу, володіє понятійним апаратом, орієнтується у вивченому матеріалі; при вирішенні практичних задач можуть мати місце окремі неточності. При виконанні практичної роботи допустив дві-три <i>несуттєві помилки</i> .

Оцінка за національною шкалою	Узагальнений критерій
Задовільно	Студент виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та практичної діяльності за професією, справляється з виконанням практичних завдань, передбачених програмою, з допусканням неточностей і суттєвих помилок . Здатен усувати неточності у роботі під керівництвом викладача.
Незадовільно	Студент виявив розрізнені, безсистемні знання, не може їх використовувати при вирішенні практичних завдань. Як правило, оцінка "незадовільно" виставляється студенту, який не може продовжити навчання без додаткової роботи з вивчення дисципліни.

Критерії оцінювання ескізів та етюдів:

Оцінка за національною шкалою	Узагальнений критерій
Відмінно	Передбачає виконавську майстерність на високому рівні; відповідність тематиці та творчому задуму; креативність та самостійність виконання; несуттєві похибки .
Добре	Передбачає виконавську майстерність на достатньому рівні; відповідність тематиці та творчому задуму; самостійність виконання; несуттєві помилки .
Задовільно	Передбачає виконавську майстерність на середньому рівні; часткова невідповідність тематиці та творчому задуму; суттєві помилки .
Незадовільно	Передбачає виконавську майстерність на низькому рівні; невідповідність тематиці та творчому задуму; неповний обсяг.

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання студентів за ваговими коефіцієнтами

7 семестр															
Аудиторна робота					Самостійна робота					Семестровий контроль					
Практичні заняття №:					Ескізи та етюди №:					Підсумковий контрольний захід					
(обов'язковий мінімум оцінок)					(обов'язковий мінімум оцінок)					Іспит					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
VK*:					0,4					0,2			0,4		

Умовні позначення: VK – ваговий коефіцієнт.

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС

Оцінка ЄКТС	Інституційна інтервальна шкала балів	Вітчизняна оцінка, критерії	
A	4,75–5,00	5	Зараховано Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і виявлення відповідних умінь та навиків. Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома незначними помилками. Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома суттєвими помилками
B	4,25–4,74	4	
C	3,75–4,24	4	

D	3,25–3,74	3		<i>Задовільно</i> – неповне опанування програмного матеріалу, але достатнє для практичної діяльності за професією
E	3,00–3,24	3		<i>Задовільно</i> – неповне опанування програмного матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії оцінювання
FX	2,00–2,99	2	Незараховано	<i>Незадовільно</i> – безсистемність одержаних знань і неможливість продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни
F	0,00–1,99	2		<i>Незадовільно</i> – необхідна серйозна подальша робота і повторне вивчення дисципліни

7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

1. Дайте визначення поняттю живопис.
2. Дайте визначення поняттю експериментальний живопис.
3. Що таке художній експеримент?
4. Назвіть основні способи та засоби зображення в експериментальному живопису.
5. Назвіть основні матеріали та техніки зображення в експериментальному живопису.
6. Які основні етапи створення художнього твору в експериментальному живопису?
7. Охарактеризуйте пляму та її емоційний вплив.
8. Що таке силует?
9. Що таке сучасний художній твір?

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Методичні вказівки до виконання практичних робіт; Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів.

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Живопис : навч. посібник / [О. Ч. Чирва, А. В. Сімонова, М. Лобко-Зампасі Д. Ю. Вінтаєв, Ю. О. Сосницький, В. П. Манохін, П. В. Мирончик] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 149 с.
2. Матеріали і техніка олійного живопису : навч. посібник / укладач : О. Я. Музика. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. – 114 с
3. Основи живопису. Акварель [Текст] : навч. посіб. / Василь Шпак ; Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистец. та дизайну ім. Михайла Бойчука. – К. : [б. в.], 2013. – 255 с. : іл.

10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Модульне середовище для навчання. Режим доступу : <https://msn.khmnu.edu.ua/>.
2. Електронна бібліотека університету. Режим доступу : <http://library.khmnu.edu.ua/>.
3. Репозитарій ХНУ. Режим доступу : <http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/?locale=uk>.