

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЖИВОПИС ТА ЗМІШАНІ (АВТОРСЬКІ) ТЕХНІКИ

Освітньо-професійна програма: «Комп'ютерна інженерія», «Інформаційні системи та технології», «Захист та безпека інформаційних систем», «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», «Дизайн», «Дизайн інтер'єру», «Графічний дизайн», «Менеджмент», «Підприємництво, електронна комерція та логістика», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Спеціальність: F7/123 Комп'ютерна інженерія, F6/126 Інформаційні системи і технології, F5 Кібербезпека та захист інформації, J8/274 Автомобільний транспорт/ 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), B2.03 Дизайн середовища, B2.01 Графічний дизайн/ 022 Дизайн, D3/073 Менеджмент, D7 Торгівля/ 076 Підприємництво та торгівля, G3 Електрична інженерія/ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань: F/12 Інформаційні технології, J Транспорт та послуги/ 27 Транспорт, В Культура, мистецтво та гуманітарні науки/ 02 Культура і мистецтво, D Бізнес, адміністрування та право/ 07 Управління та адміністрування, G Інженерія, виробництво та будівництво/ 14 Електрична інженерія

Рівень освіти	Фахова передвища освіта
Освітньо-професійний /освітній ступінь	Фаховий молодший бакалавр
Статус навчальної дисципліни	Вибіркова (загальної підготовки)
Обсяг дисципліни (кредити ЄКТС/ загальна кількість годин)	4 кредитів ЄКТС/ 120 годин
Циклова комісія	Циклова комісія креативних індустрій
Мова викладання	Українська
Мета навчальної дисципліни	Метою вивчення дисципліни “Експериментальний живопис та змішані (авторські) техніки” є розвиток креативного мислення та формування індивідуального художнього стилю. Формування у здобувачів освіти навичок трансформації традиційних живописних прийомів у сучасні візуальні образи. Дисципліна орієнтована на розвиток авторського бачення та експериментальний підхід до використання художніх засобів. Дисципліна спрямована на подолання творчих бар'єрів через дослідження нетрадиційних художніх матеріалів.
Предмет і завдання дисципліни	Предметом вивчення навчальної дисципліни «Експериментальний живопис та змішані (авторські) техніки » є : <ul style="list-style-type: none"> - практика створення живописної роботи; - трансформацію реальності: перехід від натурного копіювання до стилізації та абстрагування. - колірну експресію: вивчення психологічного впливу колористичних рішень та їх використання для передачі сенсів. - синтез технік: поєднання класичного живопису з елементами графіки, асамбляжу або сучасних декоративних фактур. - вміння поєднувати класичний живопис із колажем, текстурними

	<p>пастами та імпасто.</p> <ul style="list-style-type: none"> - освоєння різних технік і матеріалів для створення картини; - проєктну діяльність: створення серії робіт, об'єднаних спільною концепцією або соціальною тематикою. - розвиток навичок композиції, кольорознавства та стилізації; - вивчення принципів візуальної комунікації. Розвиток власного стилю та портфоліо; <p>Основними завданнями вивчення дисципліни «Експериментальний живопис та змішані (авторські) техніки » є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формування навичок живописної пошуку; - навчитися працювати з Мудбордом як інструментом візуалізації ідеї. - інтегрувати концепції сучасного мистецтва (Contemporary Art) у власну практику. - стимулювання пошуку нових візуальних форм та вчить перетворювати випадкову помилку на авторський прийом. - опанувати сучасні медіуми (акрил, пасти, медіуми). - забезпечити достатній фаховий рівень для творчої діяльності на виробництві, в установах та закладах, що використовують в своїй діяльності сучасний живопис та графічний дизайн.
Форма підсумкового контролю	Диференційований залік
Зміст дисципліни	<p>Змістовний модуль 1. Психологія кольору та експресія. Творчі роботи за індивідуальним задумом в довільному живописно-му(графічному) виконанні.</p> <p>Практичні завдання.</p> <p>1. «Археологія поверхні» (Текстурна паста + Імпасто) Дослідження рельєфу. Створення імітації природних фактур (кора, камінь). Виявлення об'єму методом «сухого пензля» по висохлій пасти.</p> <p>2. «Голоси газет» (Колаж + Лесування) Інтеграція тексту в образ. Написання етюду поверх шару старих газет. Текст має стати частиною світлотіні, створюючи ефект «історії під фарбою».</p> <p>3. «Музичний живопис» (Трансформація звуку) Синестезія у мистецтві. Передача ритму, тембру та динаміки музики через абстрактні плями, лінії та дрипінг (бризки фарби).</p> <p>4. «Декоративний поп-арт портрет» (Графічні фактури) Нове завдання: Створення стилізованого портрета з акцентом на лінійну графіку. Техніка: Використання яскравих, локальних кольорів. Кожна площина обличчя або фону заповнюється різними графічними фактурами: крапками (ефект растру), паралельними лініями, орнаментами або маркерами поверх акрилу.</p> <p>5. «Геометрична деконструкція» (Малярний скотч + Градієнт) Робота з ідеальною формою. Розподіл полотна на сектори скотчем та створення плавних кольорних розтяжок усередині кожної фігури.</p> <p>Змістовний модуль 2. Форма, фактура та експеримент. Концептуалізація та фінальний проєкт.</p> <p>Практичні завдання.</p> <p>6. «Органічний синтез» (Природні медіуми) Змішування фарби з нетрадиційними матеріалами: піском, кавою, тирсою. Створення тактильної композиції, де матеріал диктує сюжет.</p> <p>7. «Палімпсест» (Граттаж / Вискоблювання) Багатошаровий живопис. Нанесення темного шару поверх яскравих підкладок та вишкрябування малюнка гострим інструментом (сте-</p>

	<p>ком) по вологому шару.</p> <p>8. «Тіні минулого» (Асамбляж на площині) Вклеювання в полотно реальних об'єктів (ключі, годинники, деталі). Живописне об'єднання предмета з фоном у єдину концепцію.</p> <p>9. «Текстильна трансформація» (Об'ємна марля) Створення 3D-ефектів за допомогою тканини. Формування складок із змоченої у клеї марлі та подальший детальний пропис світлотіні на них.</p> <p>10. «Фінальна метаморфоза» (Авторський проєкт) Підсумкова робота за власним мудбордом. Синтез мінімум трьох вивчених технік (наприклад: фактурна паста + колаж + графічні фактури) для втілення великої ідеї.</p>
<p>Рекомендована література</p>	<p>Основна</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Жердзіцький В.Е. Ахроматичні і хроматичні кольори / В.Е. Жердзіцький // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтва. – Х., 2015. 2. Художній образ в живописі. Жирів А.Н. / Інтелектуальний потенціал ХХІ століття: ступені пізнання 2014. 3. Алексеев Ю.В. Основа та ґрунти для станкового живопису// Ю.В.Алексеев – Ілюстрований довідник для художників. – М., 2015., - 76 с. 4. АРТ-клас. Учбове видання. Видавництво «Астрель». 2002 5. Баранчук І. Живопис від А до Я. / І.Баранчук . – М., 2003., - 79 с. 6. До питання про технології масляної живопису (глава 2. «Легенда» про винахід олійною живопису). Кукс Юрій Михайлович, Лук'янова Тетяна Анатоліївна / Перспективи науки і освіти. 2014 7. Коприва А. Композиція та художній образ в живописі: методичні вказівки Мукачєво: Карпатська вежа, 2010 8. Даниленко В. Я. Основи дизайну : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : ІЗМН, 1996. 92 с. 9. Даниленко В. Я. Дизайн : підручник. Харків : ДАДМ, 2003. 320 с 10. Олійник О.П. Теорії та концепції дизайну.: навч. посібник. / К. НАУ, 2020 – 256 с. Емброуз Г., Оно-Біллсон Н. Основи. Графічний дизайн 01. 11. Підхід і мова. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с. 12. Емброуз Г., Леонард Н. Основи. Графічний дизайн 02. Дизайнерське дослідження. Пошук успішних креативних рішень. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с. 13. Емброуз Г., Леонард Н. Основи. Графічний дизайн 03. Генерування ідей. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с. 14. Хеллер С., Кваст С. Графічні стилі. Київ : ArtHuss, 2019. 296 с. 15. Іванов С. Основи композиції видання. Львів : Світ, 2013. 232 с. <p>Додаткова</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мистецтво ілюстрації дитячої книги. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2008] 2. Токар М. Мистецтвознавчі дослідження ХХ ст. книжкової ілюстрації української дитячої літератури крізь призму вітчизняної книжкової графіки першої третини ХХ ст. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Харків: ХДАМ, 2018. № 2. С. 102-106.
<p>Види занять, методи і форми навчання</p>	<p>Форми організації освітнього процесу: лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації зі викладачами, участь у наукових конференціях, екскурсії, дистанційне навчання.</p> <p>Освітні технології: традиційні, інтерактивні, інформаційно-комунікативні, проектного навчання.</p>

Пререквізити	Дисципліни «Вступ до спеціальності», «Основи графіки», «Основи композиції», «Рисунок», «Живопис».
Постреквізити	Дисципліни «Ергономіка», «Конструювання в інтер'єрі», «Художнє проектування». Здійснення професійної діяльності.
Критерії оцінювання	<p>Критерії оцінювання:</p> <p>Оцінка «відмінно» виставляється, якщо здобувач освіти у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує завдання стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.</p> <p>Оцінка «добре» виставляється, якщо здобувач освіти достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує завдання стандартним способом, послуговується науковою термінологією, але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.</p> <p>Оцінка «задовільно» виставляється, якщо здобувач освіти відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, однак нездатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.</p> <p>Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо здобувач освіти достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.</p>
Політика курсу	<p>Курс передбачає індивідуальну та групову роботу.</p> <p>Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.</p> <p>Якщо здобувач освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під час консультації викладача.</p> <p>Під час роботи над індивідуальними завданнями та проектами не допустимо порушення академічної доброчесності.</p>