ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФАХОВИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ РІК ЗАСНУВАННЯ - 1966

Відділення «Дизайн»

ЦК «Дизайн»

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	DS007 Основи живопису та кольорознавства / Basics of Painting and Color Science
Рівень фахової передвищої освіти	Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки
Спеціальність	В2 Дизайн
Освітня програма	Дизайн
Семестр	4 семестр (9 кл)
Курс	2 курс (9 кл)
Анотація курсу	Метою навчальної дисципліни «Основи живопису та кольорознавства» є набуття студентами спеціальності знань і професійних навичок в зображенні навколишнього світу, починаючи з зображення базових фігур, які закладають основу для подальшого вивчення дисципліни; отримання теоретичних знань з колористики, суміщення їх з практичними завданнями. Володіння навичками рисунка, поетапне засвоєння практичних навичок володіння кольором, вивчення власних і невласних характеристик кольору, його різноманітних властивостей, застосування їх в подальшому навчальному процесі. розширює творчі можливості, значно підвищуючи конкурентоспроможність дизайнера. 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. 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 та створенні художнього образу живописними засобами. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: теорію і технологію виконання рисунку, використання фарб, техніку та прийоми володіння живописними засобами, закони живопису та колористики. вміти: вирізняти тональності в роботі, 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 засобами живопису.
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 http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=749 http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=903
Мова викладання	українська
Лектор курсу	Куколь Світлана Євгенівна СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: svetlanakukol79@gmail.com Сіра Оксана Валентинівна СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: ciraoksana56@gmail.com Пестич Алла Іванівна СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: allapestych@icloud.com
Місце дисципліни в освітній програмі	
Освітня програма	http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_d25.pdf
Перелік загальних компетентностей (ЗК)	ЗК 05 Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. ЗК 08 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Перелік спеціальних компетентностей (СК)	СК 04 Здатність вибирати техніки та/або технології створення об’єктів дизайну у відповідних матеріалах, розуміючи екологічні наслідки своєї професійної діяльності та обґрунтовувати свій вибір. СК 14 Здатність створювати художні зображення природних форм і людських постатей із застосуванням знань кольорознавства, пластичної анатомії, технік рисунка, та живопису.
Перелік програмних результатів навчання	РН 07 Використовувати набуті знання, конструктивні критичні зауваження фахівців стосовно своїх творчих та навчальних результатів для фахового розвитку. РН 11 Обґрунтовувати вибір технік, технологій та матеріалів для створеного або спроєктованого об’єкту (продукту) дизайну, враховуючи його екологічну безпечність.
Опис дисципліни	

Структура навантаження на студента	Загальна кількість годин – 150 Кількість кредитів – 5 Кількість лекційних годин – 0 Кількість практичних занять – 75 Кількість годин для самостійної роботи студентів – 75 Форма підсумкового контролю – заліковий перегляд
Методи навчання	1. За джерелом одержуваних учнями знань: вербальні, наочні, практичні методи (виконання практичних робіт). 2. За рівнем пізнавальної активності і самостійності студентів: 1) пояснювально-ілюстративний, або інформаційно-рецептивний, 2) репродуктивний.
Зміст дисципліни **Кольорознавство**	
4 семестр	
Практичні завдання	
Тема 1. Поняття живопису як навчальної дисципліни. Мета та завдання дисципліни. Значення колористики в сучасному дизайні. Спектральні хроматичні кольори.	Виконання таблиці «Спектральне коло», 12 частин з правильним співвідношенням пар додаткових кольорів. Створити кольори максимально наближені до спектральних. Робота виконується гуашшю.
Тема 2. Ахроматичні кольори.	Виконання таблиці «Ахроматичний ряд», 9 тональних градацій. На базі таблиці виконати ахроматичну композицію. Робота виконується гуашшю.
Тема 3. Хроматичні кольори. Світлота. Насиченість хроматичного кольору.	Виконання таблиць «Світлота хроматичного кольору», «Зміна насиченості в межах одного кольорового тону», 9 тональних градацій. На базі таблиць виконати композицію з використанням хроматичних кольорів. Робота виконується гуашшю.
Тема 4. Види контрастів.	Значення контрасту в системі художньої виразності. Тепла і холодна гама. «Дзвінкі» і «глухі», «відступаючі» і «наступаючі», «легкі» і «важкі» кольори. Виконання 4-х композицій на тему: тепле, холодне, контраст, нюанс. Використання обмеженої кількості кольорів. Робота виконується гуашшю.
Тема 5. 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. Робота виконується аквареллю або гуашшю.

Тема 6. Декоративний натюрморт на основі натурної постановки.	Створення гармонійної декоративної композиції-інтерпретації 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 домінантою. Кольорове вирішення має включати в себе 2 доповнюючих контраста (наприклад жовтий та фіолетовий), їх суміш між собою, а також білого. Робота виконується в техніці гуаш.
Індивідуальні завдання	
Тема 1. Спектральні хроматичні кольори.	Композиція з використанням спектральних кольорів з однією домінантою. Робота виконується гуашшю.
Тема 2. Ахроматичні кольори.	На базі таблиці виконати ахроматичну композицію. Робота виконується гуашшю.
Тема 3. Хроматичні кольори. Світлота. Насиченість хроматичного кольору.	На базі таблиць виконати композиції з використанням хроматичних кольорів. Робота виконується гуашшю.
Тема 3. Види контрастів.	Виконання 4-х композицій на тему: тепле, холодне, контраст, нюанс. Використання обмеженої кількості кольорів. Робота виконується гуашшю.
Тема 4. Емоційно-естетичні властивості кольору.	Створення композицій асоціативних відчуттів. Психологічний вплив кольору. Невласні характеристики кольору. Виконання 4-х композицій на тему: «Асоціативні смакові відчуття – солодке, гірке, солоне, кисле». Робота виконується аквареллю або гуашшю.
Живопис	
Практичні завдання	
Тема 1. Натюрморт з 3-4-х предметів в техніці «гризайль». Створення ахроматичної композиції на основі натурної постановки.	Скомпонувати на площині аркуша, зробити тональне вирішення натюрморту. Контраст тону на передньому плані та нюанс тону на задньому плані. Виконання акварелью одним темним кольором.
Тема 2. Натюрморт «Весняний цвіт». Поєднання хроматичних кольорів в навчальній постановці.	Навчальна постановка з використанням природних форм на тему «Весняний цвіт». 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. Робота виконується акварельними

	фарбами.
Тема 3. 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.
Індивідуальні завдання	
Тема 1. Натюрморт з 3-х предметів в техніці «гризайль». Створення ахроматичної композиції на основі натурної постановки.	Скомпонувати на площині аркуша, зробити тональне вирішення натюрморту. Контраст тону на передньому плані та нюанс тону на задньому плані. Виконання акварелью одним темним кольором.
Тема 2. Натюрморт «Весняний мотив» в техніці «пуантилізм». Основні закони змішування кольорів в навчальній постановці.	Механічне та оптичне змішування кольорів. Гармонія як синтез контрастів. Застосування механічного змішування в мистецькій практиці. Поняття «основна тріада кольорів». Виконання композиції в техніці «пуантелізм». Застосування насичених та чистих кольорів. Мовою живопису відобразити колористичні особливості навчальної постановки.
Тема 3. 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.
Політика дисципліни	
Політика відвідування	Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання самостійної роботи. За об'єктивних причин студент може отримати індивідуальний графік навчання за погодженням із керівником курсу, завідувачем ЦК та завідувачем відділення.
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.
Використання ШІ	Використання ШІ під час виконання завдань регламентується Політикою «Використання ШІ в освітньому процесі ЧДБК» Завдання мають маркування регламенту використання ШІ. Під час виконання завдань з рисунку та живопису використання ШІ не передбачено.

Підсумковий контроль	Заліковий перегляд

Система оцінювання

Система оцінювання підсумкової успішності студентів поділяється на поточний контроль та семестровий контроль.
Поточний контроль здійснюється протягом семестру і охоплює всі види аудиторної роботи (практичні заняття) та виконання індивідуальних завдань. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за цей вид контролю, становить 100.
Розрахунок підсумкової оцінки
Підсумковий контроль відбувається у формі залікового перегляду (4 семестр).
Підсумкова оцінка базується на балах, накопичених протягом семестру (S). Ваговий коефіцієнт у цьому випадку становить 1.
Формула: O=S×1

Накопичення рейтингових балів з навчальної дисципліни

4 семестр

Види навчальної роботи	**Загальна кількість балів**
Практичні завдання	
Кольорознавство	
1. Спектральні хроматичні кольори.	3
2. Ахроматичні кольори.	3
3. Хроматичні кольори.	3
3. Види контрастів.	3
4. Емоційно-естетичні властивості кольору	3
5. Декоративний натюрморт на основі натурної постановки.	10
Індивідуальні завдання	
1. Спектральні хроматичні кольори. Композиція	3
2. Ахроматичні та хроматичні кольори. Композиція	3
3. Хроматичні кольори. Світлота та насиченість кольору. Композиція	3
3. Види контрастів. Композиція	3
4. Емоційно-естетичні властивості кольору. Композиція	3
Живопис	
Практичні завдання	
1. Натюрморт в техніці «гризайль».	5
2. Натюрморт «Весняний цвіт».	5
3. Натюрморт з побутових предметів в спорідненій кольоровій гамі.	5
Індивідуальні завдання	
1. Натюрморт в техніці «гризайль».	5

2. Натюрморт «Весняний мотив» в техніці «пуантилізм».	5
3. Натюрморт з побутових предметів в спорідненій кольоровій гамі.	5
Сума балів за семестр	**70**
Екзаменаційний перегляд	**30**
Разом	**100**

Накопичення рейтингових балів на перегляді

№	**Види навчальної роботи**	**Max**. кількість балів
1	*Конструктивність, дотримання загальних пропорцій та об'ємів*	*10*
2	*Оригінальність робіт*	*10*
3	*Охайність. Оформлення*	*10*
Разом		***30***

Оцінка за перегляд ставиться лише при наявності всіх виконаних завдань

Критерії оцінювання знань студентів

Бали		**Критерії**
10	5	Виконана робота відповідає вимогам, що поставлені у завданні: композиційна рівновага в площині заданого формату; міцна лінійно-конструктивна побудова, вірні пропорції предметів та співвідношення всіх величин в композиції; правильне відображення загального живописного колориту, об'єму та форми предметів, світлотіні засобами живопису чи рисунку
8-9	4	Виконана робота відповідає вимогам, що поставлені у завданні, але допущено деякі помилки в композиції, рисунку чи кольорі, які не суттєво впливають на сприйняття роботи

6-7	3	Виконана робота не цілком відповідає вимогам, що поставлені у завданні: допущені помилки в побудові композиції, рисунку або колористичному рішенні, які кінцево складають враження незавершеної та не цілісної роботи
4-5	2	Виконана робота не відповідає вимогам, що поставлені у завданні: допущено багато помилок: композиція неврівноважена, другорядне не підпорядковане головному; в рисунку грубо порушені співвідношення величин та пропорції предметів; засобами живопису не передані світлотінь, форма предметів; колір не витриманий в тепло-холодних і тональних закономірностях живопису, відсутній цілісний загальний колорит живописної композиції
1-3	1	Робота з неграмотним композиційним вирішенням, з грубим порушенням у відтворенні форми та передачі основних пропорцій предметів, що зображуються, які змінюють основні параметри натури; невдале вирішення в тоні та в кольорі предметів, а також за відсутність повітряного середовища, в якому вони знаходяться; за відсутність навичок володіння технікою рисунку чи живопису; незнання базового матеріалу

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. Люміс Е., Як досягти успіху в рисунку. Переклад: М. Александрович. – Київ: ArtHuss, 2025. – 160 с.
2. Девід Горнунг, Колір: Практикум для художників та дизайнерів./Colour: A Workshop for Artists & Designers Переклад: А. Гуркіна. – Київ: ArtHuss, 2025. – 160 с. кол.іл.
3. Рутковскі Ґ., Джошуа К., Девін К., Фоукс Н., Дом Л., Композиція і наратив. Переклад: Н. Купрійчук. – Київ: ArtHuss, 2025. – 280 с.
4. Маламуж О., Швидкий малюнок: Дизайн персонажів та анімація. – Київ: ArtHuss, 2025. – 268 с.
5. Микола Теліженко. Творчість. Mykola Telizhenko. Artwork. Упорядник Олеся Теліженко. – Черкаси: Видавець Третяков О. М., 2025. – 108 с.: іл., Текст укр.та англ.
6. Анна Веретільник. Квіти життя. Посібник з декоративного розпису. – Черкаси: Видавчиня Юлія Чабаненко, 2025. – 36 с.: 14 лист.
7. Альберс Й., Взаємодія кольору. / Interaction of Color. Переклад: К. Смірнова. – Київ: ArtHuss, 2024. – 208 с.
8. Пікард Ч., Кнопф Д., Гу Чжен Вей, Фоукс Н., Колір і світло. Переклад: Н. Купрійчук. – Київ: ArtHuss, 2024. – 384 с.
9. Джессіка Ру, Флорографія: Ілюстрований довідник з вікторіанської мови квітів / Floriography. An Illustrated Guide to the Victorian Language of Flowers. Переклад: А. Цимбал. – Київ: ArtHuss, 2024. – 224 с. . кол.іл.
10. Коіке С. Сумі-е для початківців/Сьодзе Коіке – пер.з англ. А. Накорчевський. – Київ: ArtHuss, 2024. – 184 с.
11. Люміс Е., Рисуємо голови та руки. Переклад: Л. Тараненко. – Київ: ArtHuss, 2024. – 156 с.
12. Люміс Е., Рисунок фігури людини. Не шкодуючи сил. Переклад: М. Александрович. – Київ: ArtHuss, 2024. – 200 с.
13. Hernandez M., D. Elle Kurtz., Fowkes N., Orenjikun, Guweiz, Artists' Master Series: Perspective and Depth. – Worcester: 3DTotal Publishing, 2024. – 304 p.
14. Куколь С. Є. Навчально-методичні рекомендації щодо курсу «Акварельний живопис»/Т. К. Касьян, С. Є. Куколь, О. В. Сіра. – Черкаси: 2024. – 68 с.
15. Куколь С. Є. Техніка монотипія: різновиди та особливості виконання. Методично-наочні рекомендації. – Черкаси: ЧДБК, 2023. – 96 с.
16. Куколь С.Є. Методичні рекомендації щодо виконання декоративного натюрморту / Т. К. Касьян, С. Є. Куколь. – Черкаси, 2023. – 80 с. (ум. др. арк.0,94).

17. Куколь С.Є. Навчально-методичний посібник з декоративного живопису/Т. К. Касьян, О. В. Вакуленко, С. Є. Куколь; О. В. Сіра. – Черкаси : 2023. – 92 с. (ум. др. арк 1,34).
18. Куколь С.Є. Методичні рекомендації щодо виконання пленерної практики/Т. К. Касьян, С. Є. Куколь, О. В. Сіра. – Черкаси: 2023. – 72 с. (ум. др. арк 0,6).
19. Бетті П., Анатомія кольору. Переклад: Н. Боберська. – Київ: ArtHuss, 2023. – 366 с.
20. Іттен Й., Елементи образотворчого мистецтва. Навчальне видання щоденника. Переклад: Я. Іваненко – Київ: ArtHuss, 2023.– 168 с.: ч/б та кол.іл.
21. Амін Д., Анатомія для художників: наочний посібник зображення людського тіла. Переклад: О. Пилипенко. – Київ: ArtHuss, 2022. – 304 с.
22. Вудфорд С. Як розглядати картини. / Сьюзен Вудфорд – пер. з англ. Л. Пилаєва – Book Chef, 2022. – 176 с.
23. Робін Вільямс. Дизайн: книга для недизайнерів. / Р. Вільямс – перекл. з англ. Юлія Шкет – Харків. Віват, 2022. – 240с.
24. Шон Адамс. Як дизайн спонукає нас думати / Пер. з англ. Максим Тимченко. – Київ: ArtHuss, 2022. – 256 с.
25. Іттен Й., Мистецтво кольору. Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва: Навч. Посібник. Переклад: С. Святенко. – Київ: ArtHuss, 2022.– 96 с.: ч/б та кол.іл.
26. Іттен Й., Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. Переклад: С. Святенко – Київ: ArtHuss, 2021.– 136 с.: ч/б та кол.іл.
27. Суджич Д. Б – Баугауз, Ю – Ютуб: Абетка сучасного світу. / Деян Суджич – пер. з англ. Дарія Цепкова. – Київ: ArtHuss, 2021. – 336 с.
28. Льюрік М., Томмен Ж., Лайфер Л. Дизайн-мисленнєве життя. Практичний посібник. / Майкл Льюрік, Жан-Поль Томмен, Ларрі Лайфер – пер. з англ. Олена Лісевич – Київ: ArtHuss, 2021. – 256 с.
29. Алексіс Л. Бойлен. Візуальна культура / пер. з англ. Г. Лелів.– Київ : ArtHuss, 2021. – 208 с.
30. Кассія Сент-Клер, Потаємне життя барв. Переклад: Сокульська К. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2021. – 296 с.: іл..
31. Майкл Джонсон. А тепер спробуйте щось дивніше: як вижити в креативному бізнесі і лишатися невичерпним джерелом ідей / М. Джонсон – пер. з англ. Ю. Максименко – Київ : ArtHuss, 2020. – 256с.

32. Лаптон Е. Основи. Графічний дизайн 04: Нові основи / Еллен Лаптон, Дженніфер Коул Філліпс; переклала Ірина Михайлишена. – Київ: ArtHuss, 2020. – 262 с.
33. Скетчбук дизайнера. Експрес-курс. Книга для записів і замальовок. – Київ. Видавництво ОКО – 144 с.
34. Фонди кафедри

Інформаційні ресурси:

1. Берн Хогард. Рисунок. URL: https://archive.org/details/gottfriedbammesdernacktemensch_201911/Burne%20Hogarth%20-%20Drawing%20Dynamic%20Hands/page/n61/mode/2up
2. Улдіс Заріншь. Анатомія для скульпторів. URL: https://archive.org/details/gottfriedbammesdernacktemensch_201911/Uldis%20Zarins%20-%20Anatomy%20for%20Sculptors/page/n169/mode/2up
3. 1 курс лекція ТЕОРІЯ КОЛЬОРУ URL: https://www.youtube.com/watch?v=8pVxMJp4XlU
4. ТЕОРІЯ КОЛЬОРУ та трошки порад по колорингу URL: https://www.youtube.com/watch?v=XOSjsgQWDvQ
5. Хроматичні та ахроматичні кольори URL: https://www.youtube.com/watch?v=6YzDiNHt2wo
6. Кольорознавство URL: https://www.youtube.com/watch?v=vht8Gq1A-S8
7. Академічний живопис. Натюрморт.Урок 1. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uwQylpjt6u0
8. Акварельний живопис. Натюрморт. Урок 2. URL: https://www.youtube.com/watch?v=QTsfz_PgNGo
9. Gouache Still Life Painting With Yasser Fayad URL: https://www.youtube.com/watch?v=NW0rUBkdYM0
10. Watercolor Painting Vase With Flowers By Yasser Fayad URL: https://www.youtube.com/watch?v=L3tBIBGUfZk
11. Малюємо натюрморт/ How to paint a gouache still life URL: https://www.youtube.com/watch?v=cTZr05beVds
12. Mixing, Layering, Blending - GOUACHE TUTORIAL #2 URL: https://www.youtube.com/watch?v=vHoQ3U5qGzw&t=8s