ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФАХОВИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ РІК ЗАСНУВАННЯ - 1966

Відділення «Дизайн»

ЦК «Дизайн»

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	DS008.1 Образотворче мистецтво (Рисунок, Живопис) 1/ Fine Arts (Drawing, Painting) 1
Рівень фахової передвищої освіти	Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	022 Дизайн
Освітня програма	Дизайн
Семестр	5 семестр (9 кл.), 3 семестр (11 кл.)
Курс	3 курс (9 кл.), 2 курс (11 кл.)
Анотація курсу	Дисципліна «Образотворче мистецтво (Рисунок, Живопис) 1» є однією з основних дисциплін, які викладаються протягом усіх курсів навчання студентів спеціалізації «Дизайн». Володіння навичками малюнка розширює творчі можливості, значно підвищуючи конкурентоспроможність дизайнера. Основною формою проведення практичних занять є вправи, які виконуються відповідно затвердженим темам. Дисципліна формує систему знань, яка дозволяє на основі вивчення та пізнання засобами малюнку матеріальної форми, відтворити її в кольорі та зобразити в просторі кольорових та тональних співвідношень. Завдання: здобуття вмінь та навичок в роботі з фарбами, використання закономірностей кольору в конкретному середовищі, застосування технік і технологій живописних матеріалів, вирішення складних просторових

	колористичних завдань живопису та створення художнього образу живописними засобами. Завдання поступово переходять від предметних постановок до вивчення живої натури. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен **знати**: теорію і технологію використання фарб, техніку та прийоми володіння живописними засобами, закони рисунка та живопису. **вміти**: використати закономірності кольору в конкретному середовищі, застосувати техніки та технології живописних матеріалів у вирішенні складних просторових колористично-ортогональних завдань живопису та створенні художнього образу живописними засобами.
Сторінка курсу в MOODLE	Куколь С.Є http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=132 – III курс Сіра О. В. http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=129 Пестич А. І. http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=906 Дружиніна М. І. http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=904
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: E-mail: allapestych@icloud.com Дружиніна Марина Іонівна СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: marinadru15@gmail.com
Місце дисципліни в освітній програмі	
Освітня програма	http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_d24.pdf
Перелік загальних компетентностей (ЗК)	ЗК 05 Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. ЗК 06 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Перелік спеціальних компетентностей (СК)	СК 05 Здатність здійснювати композиційну побудову та колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта. 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 04 Застосовувати базові поняття, концепції, принципи, техніки і технології дизайну в процесі створення об'єктів дизайну. РН 07 Використовувати набуті знання, конструктивні критичні зауваження фахівців стосовно своїх творчих та навчальних результатів для фахового розвитку. РН 09 Зображувати композиційно-цілісні об'єкти дизайну засобами графічних та художніх технік. РН 16 Оцінювати власні результати на всіх етапах розробки об'єкту (продукту) дизайну відповідно до нормативної документації.
Опис дисципліни	
Структура навантаження на студента	Загальна кількість годин – 120 Кількість кредитів – 4 Кількість лекційних годин – 0 Кількість практичних занять – 90

	Кількість годин для самостійної роботи студентів – 30 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 **5 семестр (живопис)**	
Практичні завдання	
Тема 1. Натюрморт «Осінні мотиви».	Скомпонувати на площині аркуша, створити врівноважену композицію натюрморту. Звернути увагу на ритми вертикалей, горизонталей, співвідношення великих та малих форм, повітряну перспективу. Вирішити в кольорі, гармонійно поєднати доповнюючі контрасти. Робота виконується аквареллю.
Тема 2. Копія декоративного натюрморту. Створення композиції на основі натурної постановки в стилі копії.	Підібрати кілька варіантів аналогів декоративного натюрморту, затвердити один для копіювання. Перенести максимально точно рисунок, використовуючи модульну сітку, збільшуючи або зменшуючи розміри авторського рисунку. Відтворити правильно авторські кольори та відтінки. Робота виконується в техніці гуаш.
Тема 3. Натюрморт з металевих і скляних предметів.	Завдання на відтворення фактури та матеріальності предметів у кольорі. Детально дослідити і передати характерні фактури предмета, їх відмінності. Передати блиск металу, скла, фактуру дерева, хутра, тканини, фарфору. Робота виконується аквареллю.
Індивідуальні завдання	

Тема 1. Декоративний натюрморт «Народні мотиви».	Дослідити насиченість кольору та орнаментальний декор. Рішення декоративно площинне. Створити колористичну композицію за допомогою декоративних площин, орнаментики, контурів. Робота виконується в техніці гуаш.
Тема 2. Створення композиції на основі натурної постановки в стилі копії.	Створити декоративну композицію, на основі натурної постановки, зберегти стилістику копії. Відтворити авторські кольори та відтінки. Робота виконується гуашшю.
Тема 3. Натюрморт з металевих і скляних предметів з додаванням графіки.	Завдання на відтворення фактури та матеріальності предметів у кольорі. Детально дослідити і передати характерні фактури предмета, їх відмінності. Передати блиск металу, скла, фактуру дерева, хутра, тканини, фарфору. Робота виконується аквареллю з додаванням графіки (туш-перо, лайнер, маркер).
Зміст дисципліни **5 семестр (рисунок)**	
Тема 1. Вступна бесіда: Ознайомлення студентів із завданнями дисципліни. Рисунок деталей голови: око, ніс, губи, вухо.	Компонування деталей голови на площині аркуша: око, ніс, губи, вухо. Лінійно-конструктивна побудова кожного з елементів.
Тема 2. Рисунок людського черепа в двох ракурсах.	Розміщення на форматі листа двох ракурсів черепа. Лінійно-конструктивна побудова черепа. Уточнення та вивчення основних анатомічних особливостей. Тональне вирішення черепа за допомогою штрихування.
Тема 3. Рисунок екорше Гудона (голова).	Виконання побудови голови. Виявлення об’ємів кісток та м’язів.
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.
Підсумковий контроль відбувається у формі залікового перегляду.
Розрахунок підсумкової оцінки
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

5 семестр

Види навчальної роботи	**Загальна кількість балів**
(Живопис)	
Практичні завдання	
1. Натюрморт «Осінні мотиви».	5

2. Копія декоративного натюрморту.	5
3. Натюрморт з металевих і скляних предметів.	5
Індивідуальні завдання	
1. Декоративний натюрморт «Народні мотиви».	5
2. Декоративний натюрморт в стилі копії.	10
3. Натюрморт з металевих і скляних предметів з додаванням графіки.	5
Разом	**35**
Заліковий перегляд	**15**

Види навчальної роботи	**Загальна кількість балів**
(Рисунок)	
Практичні завдання	
1. Рисунок деталей голови: око, ніс, губи, вухо.	5
2. Рисунок людського черепа в двох ракурсах.	5
3. Рисунок екорше Гудона (голова).	10
Індивідуальні завдання	
1. Рисунок деталей голови: око, ніс, губи, вухо з натури	10
2. Замальовки деталей обличчя з натури	5
Разом	**35**
Заліковий перегляд	**15**
Всього балів	**100**

Накопичення рейтингових балів на перегляді

№	**Види навчальної роботи**	**Мах. кількість балів**
1	*Конструктивність, дотримання загальних пропорцій та об'ємів*	*5\5*
2	*Оригінальність робіт*	*5\5*
3	*Охайність. Оформлення*	*5\5*

Разом	***30***

Оцінка за перегляд ставиться лише при наявності всіх виконаних завдань

Критерії оцінювання знань студентів

Бали			**Критерії**
15	10	5	Виконана робота відповідає всім вимогам, що поставлені у завданні: композиційна рівновага в площині заданого формату; міцна лінійно-конструктивна побудова, вірні пропорції предметів та співвідношення всіх величин в композиції; дотримання перспективних закономірностей; правильне відображення загального живописного колориту; переконлива передача форми та об'єму, світлотіні предметів засобами живопису чи рисунку, правильні тональні співвідношення; цілісність і завершеність роботи.
13-14	9	4	Виконана робота відповідає вимогам, що поставлені у завданні: правильно вирішена композиція, передані основні пропорції, конструктивна будова та перспектива предметів; форма й об'єм достатньо переконливо передані засобами світлотіні; допущені незначні неточності, які не суттєво впливають на загальне сприйняття роботи.
12	8		Виконана робота відповідає основним вимогам, що поставлені у завданні, але допущені окремі помилки у композиції, пропорціях, конструктивній побудові чи кольорі; перспектива та об'єм предметів передані загалом правильно; є незначні недоліки у світлотіньовому, тональному чи колористичному вирішенні.
10-11	7		Виконана робота відповідає основним вимогам, що поставлені у завданні, але допущені деякі помилки у композиції, пропорціях, конструктивній побудові, перспективі або колористиці; форма та об'єм передані недостатньо переконливо; світлотіньове, тональне або колористичне вирішення потребує доопрацювання.

9	6	3	Виконана робота частково відповідає вимогам, що поставлені у завданні: допущені помітні помилки у композиції, пропорціях, конструктивній побудові та перспективі; недостатньо виявлена форма та об’єм предметів; світлотіньове, тональне й колористичне вирішення виконане неповно.
7-8	5		Виконана робота частково відповідає вимогам, що поставлені у завданні: допущено багато помилок у композиції, пропорціях та конструктивній побудові; порушені перспективні закономірності; форма та об’єм предметів передані недостатньо; світлотіньове, тональне та колористичне вирішення слабке, робота потребує значного доопрацювання.
6	4		Виконана робота не відповідає більшості вимог, що поставлені у завданні, допущено багато помилок: композиція неврівноважена, другорядне не підпорядковане головному; суттєво порушені пропорції та конструктивна будова предметів; допущені грубі помилки у перспективі; форма й об’єм передані схематично; засобами живопису не передані світлотінь, форма предметів; колір не витриманий в тепло-холодних і тональних закономірностях живопису, відсутній цілісний загальний колорит живописної композиції, робота має не завершений характер.
4-5	3	2	Виконана робота не відповідає вимогам, що поставлені у завданні: допущені суттєві помилки у композиції, конструктивній побудові та перспективі; в рисунку грубо порушені співвідношення величин та пропорції предметів, порушена передача форми й об’єму предметів; світлотіньове та тональне вирішення недостатнє; світлотінь та форма предметів не передані засобами живопису; колорти не витриманий в тепло-холодних і тональних закономірностях живопису, відсутня цілісність загального колориту живописної композиції, робота не завершена.

3	2		Виконана робота значною мірою не відповідає вимогам, що поставлені у завданні: грубо порушені композиція, пропорції, конструктивна побудова та перспектива; форма предметів передана неправильно; відсутня цілісна передача об'єму засобами світлотіні та живопису; робота виконана фрагментарно.
1-2	1	1	Виконана робота не відповідає вимогам, що поставлені у завданні: робота з неграмотним композиційним вирішенням, з грубим порушенням у відтворенні форми та передачі основних пропорцій предметів, що зображуються, які змінюють основні параметри натури; відсутня конструктивна побудова та перспективні закономірності; форма й об'єм предметів не передані; відсутнє цілісне тональне, світлотіньове та колористичне вирішення; відсутність навичок володіння технікою рисунку чи живопису; незнання базового матеріалу робота не завершена.

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