

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Архітектурно-художній інститут
Кафедра образотворчого
мистецтва

СИЛАБУС

Освітнього компонента – ОК 10

Навчальна дисципліна – **Техніки і технології монументального і
станкового живопису і графіки**

Освітній рівень	другий (магістерський)	
Програма навчання	обов'язкова	
Галузь знань	02	Культура і мистецтво
Спеціальність	023	Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Освітня програма	ОПП «Образотворче мистецтво»	
Обсяг дисципліни	3 кредити ECTS (90 академічних годин)	
Види аудиторних занять	лекції, практичні заняття	
Індивідуальні та (або) групові завдання	графічна робота	
Форми контролю	залік	

Викладачі:

Жижин Дмитро Юрійович доцент кафедри образотворчого мистецтва

om@ogasa.or.ua

Валюк Юрій Петрович доцент кафедри образотворчого мистецтва

yuriy.sm.od@gmail.com

Метою дисципліни «Техніки і технології монументального і станкового живопису і графіки» є формування у майбутніх фахівців мистецтва професійних знань, умінь та навичок створення творів образотворчого мистецтва; практичне застосування знань з основ монументального та станкового мистецтва; використання різноманітної палітри виразних техніко-технологічних засобів та прийомів при виконанні художньо-творчих творчих робіт.

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими дисциплінами: Академічний живопис; Станковий живопис; Художні графічні техніки.

Програмні результати навчання:

ПР 2. Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення.

ПР 3. Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).

ПР 7. Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу та методикою проведення наукових досліджень.

ПР 8. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, реставраційної, дослідницької та освітньої діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи.

ПР 9. Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності, застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної власності.

ПР 10. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основних принципів розвитку сучасного візуального мистецтва.

ПР 11. Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культурно - мистецьких процесів.

ПР 14. Застосовувати методологію наукових досліджень у процесі теоретичного і практичного аналізу; дотримуватися принципів академічної доброчесності; узагальнювати результати дослідження та впроваджувати їх у мистецьку практику; виявляти практичні та теоретичні особливості наукової гіпотези.

ПР 15. Планувати професійну діяльність у сфері образотворчого і декоративного мистецтва, реставрації відповідно до потреб і запитів суспільства та ринку.

ПР 16. Розробляти та реалізовувати мистецькі проекти високого художнього рівня з використанням інформаційних цифрових технологій в контексті сучасного візуального мистецтва та інтегрувати їх в архітектурно-просторове середовище.

Диференційовані результати навчання:

знати:

- історію і теорію розвитку монументального та станкового мистецтва;
- основи монументального та станкового мистецтва;
- особливості використання образотворчого матеріалу;
- методи і прийоми реставрації художніх творів у відповідності до вимог сучасної наукової реставрації;
- специфіку використання художніх живописних та графічних технік зображення;
- практичні засади технологій створення майбутнього твору;
- специфіку роботи різними живописними та графічними матеріалами та

інструментами;

- специфіку роботи в різних живописних, графічних техніках;
- специфіку різних живописних

технологій;

ВОЛОДІТИ:

- володіти способами та прийомами втілення задуму в художньо-образну структуру монументальної та станкової композиції;
- володіти техніками та технологіями монументального та станкового живопису і графіки;
- методами та прийомами художньої сценографії.
- техніками і технологіями реставрації художніх творів;
- організовувати художню діяльність задля організації культурного

середовища;

ВМІТИ:

- виконувати практичну роботу (навчальні завдання, вправи, навчально-творчі та творчі роботи);
- розробляти декорації сцени з метою найвиразнішого розкриття концепції і змісту драматичного твору та його художнього втілення;
- проводити діагностику стану збереженості мистецьких об'єктів, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної наукової реставрації;
- створювати власні художні витвори з використанням різних технік і технологій монументального і станкового живопису і графіки.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п	Назва тем	Кількість годин		
		лекції	практичні	самостійні
1	2	3	4	5
	Тема 1. Використання художніх живописних технік і технологій у створенні творів монументального і станкового мистецтва. Монументальний живопис у синтезі з архітектурою. Методи застосування монументального мистецтва в оформленні декорації сцени, як найвиразнішого художнього розкриття концепції драматичного твору.	2		
	Тема 2. Технологічні засоби та прийоми виконання станкового живописного твору олійними фарбами. Класична тришарова техніка живопису олійними фарбами. Техніка олійного живопису «а-ля прима».	2		
	Тема 3. Технологічні засоби та прийоми виконання темперного та акрилового живопису.	2		

	Тема 4. Використання широкого спектру технічних і технологічних можливостей монументального живопису. Технологічні засоби та прийоми виконання мозаїки та вітражу.	2		
1.2	Тема 1. Виконання олійними фарбами твору станкового живопису в класичній тришаровій техніці (оголена жіноча постать).		14	30
2.1	Тема 2. Виконання тематичної серії графічних робіт.		10	28
	Всього	8	24	58

Критерії оцінювання та засоби діагностики

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною дисципліною «Техніки і технології монументального і станкового живопису і графіки» складає 60 і 100 балів і може бути досягнутий наступними засобами оцінювання:

Засоби оцінювання		Мінімальна кількість балів	Максимальна кількість балів
Вид контролю	Кількість у семестрі		
ЧАСТИНА I			
Графічна робота	1	30	40
Контроль знань підсумковий (семестровий) – перегляд робіт.	1	30	60
Разом		60	100

З дисципліни передбачено виконання:
- графічної роботи.

Графічна робота передбачає виконання ескізів монументального розпису, вітражу, сграфіто, твору станкового живопису та графіки та ін. Техніка виконання роботи залежить від обраного виду твору. Формат роботи залежить від змісту твору, техніки виконання. При захисті графічної роботи повинні бути представлені усі варіанти ескізів, пошуків композиції.

Підсумковий контроль знань проводиться для всіх студентів у вигляді семестрового перегляду академічних, самостійних, графічних робіт. Критерії оцінювання семестрового перегляду: компоновання, тонове, колористичне, конструктивне та технічне рішення академічних робіт; якість та кількість виконаних самостійних, графічних та курсових робіт.

Інформаційне забезпечення

Основна література

1. Лоханько В. Е. Художні матеріали і техніка живопису. Харків: Фоліо, 2019.

196 с.

2. Потужний М.Д., Шилов Л.Г., Божко Є.М. Конспект лекцій з дисципліни «Техніки і технології монументального і станкового живопису та графіки» - «Друкарня ОДАБА, 32 с., 2021 р.;
3. Потужний М. Д., Жижин Д. Ю., Акрідіна А. В.Методичні рекомендації до виконання графічної роботи з дисципліни «Техніки і технології монументального і станкового живопису і графіки» «Друкарня ОДАБА, 12 с., 2021 р.;
4. Потужний М. Д., Жижин Д. Ю., Акрідіна А. В.Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни «Техніки і технології монументального і станкового живопису і графіки» «Друкарня ОДАБА, 12 с., 2021 р.;
5. Тарасюк І. І. «Техніки і матеріали в образотворчому мистецтві» Методичні рекомендації до курсу «Техніки і матеріали в образотворчому мистецтві» /І. І. Тарасюк. – Луцьк: Терен, 2017. – 20 с.

Допоміжна література

1. Матеріали і техніка олійного живопису : навч. посібник / укладач О. Я. Музика. Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. 114 с
2. Резніченко М. І., Твердохлібова Я. М. Художня графіка.: Навчально-методичний посібник для студентів художньо-графічних факультетів/ М. І. Резніченко, Я. М. Твердохлібова. – Тернопіль: Навчальна книга, 2011. – 272 с.