

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ
КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-методичної та
навчальної роботи

Олексій ЖИЛЬЦОВ

« » _____ 2023 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТИЛІЗАЦІЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ
ПРИРОДНИХ ФОРМ

для здобувачів вищої освіти зі спеціальності

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

освітнього рівня першого (бакалаврського)

освітньої програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво»

Розробник: Попінова Оксана Миколаївна, викладач Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка.

Викладач: Попінова Оксана Миколаївна, викладач Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка.

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка

Протокол № 9 від «18» серпня 2023 р.

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва Ольга ШКОЛЬНА

Робочу програму погоджено з гарантом освітньо-професійної програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво»

«___» _____ 2023 р.

Гарант освітньо-професійної програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» Ольга КОНОВАЛОВА

Робочу програму перевірено «___» _____ 2023 р.

Заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Алла ТАРАННИК

Пролонговано:

На 20__/20__ н.р. _____ (підпис) (_____) (ПІБ), «___» 20__ р., протокол № __

На 20__/20__ н.р. _____ (підпис) (_____) (ПІБ), «___» 20__ р., протокол № __

На 20__/20__ н.р. _____ (підпис) (_____) (ПІБ), «___» 20__ р., протокол № __

На 20__/20__ н.р. _____ (підпис) (_____) (ПІБ), «___» 20__ р., протокол № __

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання			
	денна	заочна		
Вид дисциплін	Вибіркова			
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська			
Загальний обсяг кредитів/годин	4/120			
Курс	3	-		
Семестр	5	-	-	-
Кількість змістових модулів з розподілом:	1	-	-	-
Обсяг кредитів	2	-	-	-
Обсяг годин, в тому числі:	60	-	-	-
Аудиторні	28	-	-	-
Модульний контроль	4	-	-	-
Семестровий контроль	-	-	-	-
Самостійна робота	28	-	-	-
Форма семестрового контролю	залік	-	-	-

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни «Стилізація та трансформація природніх форм» є:

- вивчення основних принципів та законів стилізації та трансформації природніх форм й закономірностей цілісного композиційного твору;
- набуття навичок та отримання знань для самореалізації творчого потенціалу;
- засвоєння практичних прийомів та способів стилізації та трансформації природніх форм;
- розвиток професійних навичок та композиційного мислення для самостійного творчого вирішення завдань;

Знання з «Стилізації та трансформації природніх форм» закріплюються в процесі виконання практичних робіт.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Стилізація, трансформація природніх форм» є:

- формування основних компетенцій з образотворчого мистецтва майбутнього фахівця на основі законів композиції та засобів стилізації;
- ознайомити студентів з матеріалами та техніками стилізації та трансформації природніх форм;
- навчити студентів практичних навичок роботи над композицією зі стилізованими формами;
- розвинути композиційне мислення, що є необхідним для творчої стилізації природніх форм.

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності формуються загальні та фахові компетентності:

- ЗК 5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

- ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
- ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
- СК 1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища
- СК 3. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей
- СК 7. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача
- СК 9. Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій діяльності

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНУЮ

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

- історичні передумови розвитку та особливості створення художнього твору;
- основні методи, техніки, технології та матеріали витинанки;
- принципи роботи з формою, фактурою, площинами;
- закономірності побудови рисунку на поверхні матеріалу;

Вміти:

- користуватися художньо-образними засобами;
- створювати високохудожні, декоративні та естетичні твори;
- аналізувати та диференціювати твори декоративно-прикладного мистецтва;
- організувати художній простір засобами рисунку – лінією, тоном, шляхом передачі взаємозв'язку предметів.

Результати навчання:

- РН 1. Застосовувати комплексний художній підхід для створення цілісного образу
- РН 2. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.
- РН 5. Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел.
- РН 6. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об'ємні та просторові композиційні рішення і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах.
- РН 7. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів образотворчого, декоративного мистецтва, реставрації та використовувати існуючі методики реставрації творів мистецтва в практичній діяльності за фахом
- РН 8. 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.
- РН 16. Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових рішеннях творів образотворчого, декоративного та сучасного візуального мистецтва.
 - РН 18. Формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тематичний план для денної форми навчання

Назва змістових модулів, тем	Усього	Розподіл годин між видами робіт					Самостійна
		Аудиторна					
		Лекції	Семінари	Практичні	Лабораторні	Індивідуальні	
Змістовий модуль I. Стилзація, трансформація природних форм							
Тема 1. Алгоритм у композиції стилізованого рослинного, тваринного світу.	13			6			7
Тема 2. Трансформація на тему народних мотивів (пісні, казки)	15			8			7
Тема 3. Гіпербола у композиції	13			6			7
Тема 4. Символізм в декоративній композиції	15			8			7
<i>Модульний контроль2</i>	4						
Разом	60			28			28
<i>Підготовка та проходження контрольних заходів</i>	-						
<i>Усього</i>	60			28			28

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль I. Стилзація, трансформація природних форм

Тема 1. Алгоритм у композиції стилізованого рослинного, тваринного світу

Мета: Ознайомлення зі стилем «Алгоритм» у видах мистецтва. Пошук та поглиблення передачі образів в алгоричному жанрі.

Завдання: Композиція на тему алгорії в зображенні рослин чи тварин.

Виявлення змісту у формі іносказання.

Матеріали: Папір, акварель, гуаш. Ф. – А3

Тема 2. Трансформація на тему народних мотивів (пісні, казки)

Мета: Ознайомлення з напрямком мистецтва у народній творчості та у творах українських митців.

Завдання: Виконання власних художніх творів на основі дослідження художньої спадщини. Композиція, ілюстрація з використанням трансформації природніх форм

Матеріали: Папір, акварель, гуаш. Ф. – А3

Тема 3. Гіпербола у композиції

Мета: Ознайомлення зі стилем гіпербола у мистецтві. Аналіз творів з історії цього жанру.

Завдання: Створення композиції на тему гіперболізації рослинного чи тваринного світу. Пошук образів, стилістичних фігур явного і навмисного перебільшення для посилення виразності та підкреслення висловленої думки

Матеріали :

Матеріали: Папір, акварель, гуаш. Ф. – А3

Тема 4. Символізм в декоративній композиції

Мета: Ознайомлення з напрямком «Символізм» та прикладами у мистецтві. Визначення основи стилю як таємної ідеї, прихованої у глибині навколишніх явищ.

Завдання: Пошук художнього образу, що відтворює певне явище. Зображення в композиції образу тварин чи рослин, що передають прихований зміст. Наприклад :символіка тварин. Лев - захист, Лелека -символ щастя та ін.

Матеріали: Папір, акварель, гуаш. Ф. – А3

Критерії оцінювання рівня виконання практичних завдань роботи:

1. Гармонійно закомпоноване зображення у заданому форматі – 2 б.
2. Правильна композиційна побудова – 2 б.
3. Повнота обсягу опрацювання зображувальних елементів – 2 б.
4. Охайність у виконанні роботи – 2 б.
5. Виявлення творчого підходу – 2 б.

Всього: 10 б.

6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль I	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	-	-
Відвідування семінарських занять	1	Не передбачено навчальним планом	
Відвідування практичних занять	1	14	14
Робота на семінарському занятті	10	Не передбачено навчальним планом	
Робота на практичному занятті	10	14	140
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	10	Не передбачено навчальним планом	

Виконання завдань для самостійної роботи	5	4	20
Виконання модульної роботи	25	1	25
Разом		-	199
Максимальна кількість балів:		199 + 199 (бали за 4 семестр) = 398	
Розрахунок коефіцієнта:		398 : 100 = 3,98	

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.

Змістовий модуль І. Стилізація, трансформація природних форм

Тема 1. Алгоритм у композиції стилізованого рослинного, тваринного світу

Мета: Ознайомлення зі стилем «Алгоритм» у видах мистецтва. Пошук та поглиблення передачі образів в алгоритмічному жанрі.

Завдання: Композиція на тему алгоритму в зображенні рослин чи тварин. Виявлення змісту у формі іносказання.

Матеріали: Папір, акварель, гуаш. Ф. – А3

Тема 2. Трансформація на тему народних мотивів (пісні, казки)

Мета: Ознайомлення з напрямком мистецтва у народній творчості та у творах українських митців.

Завдання: Виконання ескізів творчої роботи на папері А4 графітними олівцями, аквареллю, гуашшю. Детально промалювати головні та другорядні елементи композиції, уточнити пропорції. Виконати декілька варіантів тонового та кольорового вирішення композиції та відібрати найкращий з них для подальшого виконання оригіналу. Затвердити остаточний варіант ескізу композиції, ілюстрації з використанням трансформації природних форм.

Матеріали: Папір, акварель, гуаш. Ф ескізів – А4

Тема 3. Гіпербола у композиції

Мета: Ознайомлення зі стилем гіпербола у мистецтві. Аналіз творів з історії цього жанру.

Завдання: Створення ескізів творчої роботи на папері А4 графітними олівцями, аквареллю, гуашшю. Детально промалювати головні та другорядні елементи композиції, уточнити пропорції. Виконати декілька варіантів тонового та кольорового вирішення композиції та відібрати найкращий з них для подальшого виконання оригіналу. Затвердити остаточний варіант ескізу композиції, ілюстрації з використанням трансформації природних форм.

Матеріали: Папір, акварель, гуаш. Ф ескізів – А4

Тема 4. Символізм в декоративній композиції

Мета: Ознайомлення з напрямком «Символізм» та прикладами у мистецтві. Визначення основи стилю як таємної ідеї, прихованої у глибині навколишніх явищ.

Завдання: Пошук художнього образу, що відтворює певне явище. Створення ескізного зображення в композиції образу тварин чи рослин, що

передають прихований зміст. Виконати декілька варіантів тонового та кольорового вирішення композиції та відібрати найкращий з них для подальшого виконання оригіналу. Затвердити остаточний варіант ескізу композиції, ілюстрації з використанням трансформації природніх форм.

Матеріали: Папір, акварель, гуаш. Ф ескізів – А4

Критерії оцінювання рівня виконання завдань для самостійної роботи:

1. Творча новизна композиційного вирішення завдання – 2 б.
2. Правильна побудова елементів композиції – 1 б.
3. Гармонійне вирішення, відповідність завданню – 1 б.
4. Охайність виконання, загальне враження – 1 б.

Всього: 5 б.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Модульний контроль здійснюється у вигляді виконання студентами практичної творчої роботи на задану тему, яка має на меті перевірити практичні навички студентів виконувати завдання відповідно до ЗМ. Робота, що не відповідає темі не розглядається.

Критерії оцінювання модульного контролю

Критерії оцінювання	Кількість балів
Студент демонструє повні та глибокі знання з навчального матеріалу. Робота відповідає завданню (розмір, матеріал), гармонійно акомпановано, має творчу складову, виконана в повному обсязі, має охайний та завершений вигляд. Можливі незначні похибки в композиції та охайності виконання	21-25
Студент демонструє достатні знання з навчального матеріалу. Робота відповідає завданню (розмір, матеріал), достатньо гармонійно акомпановано, має творчу складову, виконана майже в повному обсязі, має достатньо охайний вид, наближена до завершення.	17-20
Робота майже відповідає завданню. Достатній рівень виконання композиції, проте є суттєві недоліки в творчому задумі, завдання виконано не в повному обсязі, має недостатньо охайний та завершений вигляд.	13-16
Робота частково відповідає завданню, невдалий вибір матеріалів, значні помилки в композиції та задумі, завдання не виконано в повному обсязі, виглядає неохайно.	9-12
Низький рівень виконання роботи. Невизначність композиції, відсутність цілісності задуму, виконана не в повному обсязі, неохайне виконання.	5-8
Робота не відповідає завданню, має значні композиційні помилки, в роботі відсутній творчий задум, робота неохайна, не завершена.	1-4

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

У 5-му семестрі навчальним планом семестровий контроль з навчальної дисципліни «Стилізація та трансформація природніх форм» проводиться у формі підсумкового модульного контролю (заліку), який виставляється, як сума балів за всі форми роботи протягом навчальних семестрів.

6.6. Шкала відповідності оцінок

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90-100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками.
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок.
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності.
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична картка дисципліни

Модуль	Змістовий модуль I
	Стилізація, трансформація природних форм
Бали	199 балів
Практичні заняття	Тема 1. Алгоритм у композиції стилізованого рослинного, тваринного світу. (30 балів за роботу)
	Тема 2. Трансформація на тему народних мотивів (пісні, казки) (40 балів за роботу)
	Тема 3. Гіпербола у композиції (30 балів за роботу)
	Тема 4. Символізм в декоративній композиції (40 балів за роботу)
Відвідування практичних занять	14 балів
Загалом	154 балів
Самостійна робота	T 1 (5 балів)
	T 2 (5 балів)
	T 3 (5 балів)
	T 4 (5 балів)
	20 балів
Види поточного контролю	МКР (25 балів)

Підсумковий рейтинговий бал	Разом: 199 + 199 (бали за 4 семестр) = 398 балів
Форма підсумкового контролю	Залік

8. Рекомендовані джерела

Основна (базова):

1. Антонович Д. Українська культура / [Упорядник Ульяновська С. В.]. К.: Либідь, 1993. 592 с. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 примірника)
2. Кириченко М. А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамати / М. А. Кириченко, І. М. Кириченко. – К.: Вища школа, 2002. 192 с. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 62 примірників).
3. Котляр В. П. Основи образотворчого мистецтва / В. П. Котляр. – К.: Кондор, 2006. 200 с. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 40 примірників).
4. Михайленко В.Є., Яковлев М.І. Основи композиції: навчальний посібник. Київ: Каравела, 2004. 304 с.
5. Яремків М. Композиція / М. Яремків. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2005. 110 с. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 примірника).

Додаткова:

1. Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., О. Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології». «Орфей», 2020. 448 с.
2. Кононенко О. Українська міфологія. Символіка. – Харків: Фоліо, 2020. 224 с.
3. Ковалев Ф. В. Золотий перетин в живописи. К.: Вища школа, 2000. 144 с.
4. Щербина В. Г. Практична композиція. Кривий Ріг : Окта-Прінт, 2008. 187 с.