

ДРУКОВАНА ГРАФІКА

Обов'язковий курс, 1 курс магістр, 1-2 семестр

Викладач:

© доцент *Кравченко Наталія Іванівна*
e-mail: n.i.kravchenko@npu.edu.ua

Аудиторія: 11-7

ПЕРЕДУМОВИ ЗАРАХУВАННЯ НА КУРС:

Практичні навички та вміння з рисунку, живопису, композиції, кольорознавства.

ОГЛЯД КУРСУ

Мета курсу:

- оволодіння творчими прийомами друкованих технік з метою формування авторської образно-асоціативної мови при створенні художнього образу різноманітними матеріалами;
- розвиток художнього мислення в процесі створення затребуваного на художньому ринку твору мистецтва.

Наш курс надасть вам істотний навчальний досвід у контексті:

Project. Розробка і реалізація конкретного мистецького проєкту соціально-культурного спрямування на основі практик аудиторної роботи.

Ми з вами ознайомимося з:

- сучасними друкованими техніками;
- можливостями переосмислення образотворчих навичок у процесі застосування різноманітних технік друку.

Ми з вами дослідимо:

- особливості технологій сучасної друкованої графіки;
- потенціал інтеграції графічних технік як засобом розвитку індивідуального образно-асоціативного бачення та мислення;
- як традиційні техніки графіки набувають нового життя в авторських композиціях.

Ми розширимо ваш практичний досвід художника у процесі вирішення наступних завдань:

- оволодіння художніми можливостями техніки сухої голки в створенні фігуративного образу;
- створення авторської нефігуративної композиції в техніці монотипії з інтегруванням інших графічних технік.

КОМПЕТЕНТНОСТІ

ІК Здатність розв'язувати складні задачі та проблеми у галузі образотворчого мистецтва під час практичної діяльності або у процесі його навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

ЗК01. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ФК01. Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.

ФК09. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого мистецтва.

ФК10. Здатність переосмислювати знання і практичні уміння з образотворчого мистецтва на основі комплексу їх видів, жанрів і технік.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ПР02. Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення.

ПР03. Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах.

ПР11. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основні принципи розвитку сучасного візуального мистецтва.

ПР16. Вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному науковому та професійному середовищі.

ПР18. Застосовувати цілісний комплекс знань і практичних умінь з різних видів, жанрів і технік образотворчого мистецтва для створення якісного творчого продукту.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Творчий проєкт, пояснювально-ілюстративне викладання, інструктаж, демонстрування, навчання в співпраці, композиційний пошук, навчально-творчі завдання, майстер-класи

ФОРМИ НАВЧАННЯ

Лабораторний практикум з елементами майстер-класів, виставковий проєкт.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання продуктів творчої діяльності

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

6 кредитів ЄКТС: 180 год., сам.роб. – 117 год.,
лабораторні – 63 год.

1. Техніки друкованої графіки. Методи і засоби художньої виразності графіки. Види друку. Історія розвитку, технологічні особливості художньо-образного проектування графічних творів.	2
2. Безкислотні техніки. Творче застосування безкислотних технік.	78
3. Техніка монотипії. Творче синтезування різних друкованих технік	100

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

1. Підготувати ескіз та виготовити офортну друкарську дошку (матрицю) для техніки сухої голки. Виконати проби. Створити ескіз творчої графічної композиції, реалізувати її в матеріалі.	30
2. Виконати проби в різних техніках монотипії (проста, складна з використанням кліше, фактурна, деотипія). Підготувати ескіз творчої роботи та виготовити матриці для техніки монотипії. Створити ескіз творчої графічної композиції, реалізувати її в матеріалі (по можливості із застосуванням синтезу технік).	30
3. Реалізація мистецького групового проєкту за визначеною студентами концепцією в рамках виставкового заходу	3

РОБОТА В СЕМЕСТРІ

1. На лабораторних заняттях передбачається використання ілюстративного матеріалу, зразків художніх творів відомих майстрів і практичних робіт студентів, їх

поетапне виконання, що сприятиме розвиненню вашого творчого досвіду та креативного мислення.

Навчальний матеріал курсу, зміст лабораторних занять, критерії та порядок оцінювання, додаткова інформація буде зберігатися на веб-сайті курсу за посиланням <https://moodle.npu.edu.ua/course/view.php?id=2178>.

В умовах змішаного навчання заняття будуть відбуватися за розкладом в онлайн режимі на платформі Google Meet; індивідуальні консультації щодо творчої роботи можливі за домовленістю на платформі Google Meet, а також через корпоративну пошту викладача, месенджер Viber.

Важливо, щоб ви обов'язково читали навчальні матеріали до кожного заняття та постійно переглядали наочність, презентації, медійні матеріали. Радимо користуватися візуальними ресурсами Pinterest, рекомендованими, а також медіафайлами мобільного застосунку Google Arts&Culture.

2. Практичний курс передбачає виконання різноманітних технологічних вправ-проб, спрямованих на закріплення теоретичних знань і набуття практичного досвіду прикладних технік, а також реалізацію мистецького проєкту за визначеною і обгрунтованою студентами темою на основі аудиторних натурних практик. Завдання матимуть центральну мету побудови творчих художніх навичок. Важливо, щоби ви активно вдосконалювалися в отриманих художніх навичках і вміннях.

У процесі створення авторських композицій ви оволодієте різними художніми матеріалами, техніками і технологічними прийомами роботи, що збагатить ваш інструментарій створення виразних художніх образів, розширить ваші образотворчі можливості, сприятиме вдосконаленню навичок і вмінь у галузі актуального мистецтва, зростанню професійної майстерності.

3. Результати поточної семестрової роботи студента оцінюються в балах і зараховуються при підведенні підсумків роботи у семестрі. Оцінювання продуктів навчально-творчої діяльності відбуватиметься у вигляді екзаменаційного (залікового) перегляду навчальних і творчих робіт художньою радою кафедри. Активна робота студента протягом всього періоду навчання, виконання додаткових завдань за бажанням зараховуються при підведенні підсумків роботи у семестрі.

НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ

1. Богомольний Н.Я., Чебикін А. В. Техніка офорта. К, ВШ,1982.
2. Лагутенко О. Українська графіка ХХ століття : навчальний посібник. Київ, Грані-Т, 2011.
3. Соколюк Л. Графіка бойчукістів. Харків, Видання часопису «Березіль», 2002.
4. Степовик Д.В. Яків Гніздовський життя і творчість. Київ, Видавництво ім. Олени Теліги, 2003.
5. Шпак О. Українська народна гравюра XVII-XIX століть. Львів, Інститут народознавства НАН України, 2006.

ПОЛІТИКА КУРСУ

1. Лабораторні заняття проходять у творчій атмосфері майстер-класів, де заохочується навчання у співпраці, спільне обговорення результатів навчальної творчої роботи. Ми підтримуємо індивідуальний вибір студентом тем для творчих робіт.

2. Ми очікуємо від вас відповідального ставлення до творчого розвитку, відпрацювання пропущених з поважних причин занять (підтверджених документами причин), а також бережного користування обладнанням, застосованим у навчанні.

3. В інтересах усіх учасників курсу наполегливо рекомендується, щоби результати практичної роботи були надані у визначений термін або раніше. Зверніть увагу, що роботи, представлені із запізненням, не будуть зараховуватися без попередньої згоди викладача. Якщо у вас виникають труднощі з виконанням завдань, приходьте на консультації, щоби ми могли працювати разом. Поточні завдання не розглядаються після останнього дня практичних занять (або останнього дня заняття за модулем, якщо їх декілька).

Просимо зважати на те, що вихідні дні (субота і неділя) є не тільки у студентів, але й у викладача, і, відповідно, вони не враховуються у дедлайнах виконання робіт, консультацій і запитів до викладача; завдання і запити, надіслані у ці дні студентами, можуть залишатися без відповіді на вище наведеній підставі.

4. Якщо у вас виникатимуть питання щодо оцінки або бажання оскаржити її, коректним буде запитати про це протягом дня після її отримання. Виявлення, запобігання і врегулювання конфліктів регулюється Положенням про врегулювання конфліктів у НПУ імені М.П.Драгоманова
https://npu.edu.ua/images/NMC/Polozhenia/polozhennya_pro_konflikt_2021.pdf

5. Ми підтримуємо найвищі стандарти академічної доброчесності, отже, неприпустимими є списування, копіювання робіт інших студентів/художників, плагіат, обман та інші види шахрайства. Ми можемо навчатися в інших, проте завжди несемо індивідуальну відповідальність за власну роботу і розуміння матеріалу. Будь-який студент, який не в змозі віддати належне за ідеї або матеріали, взяті з інших джерел, винний у плагіаті. Етичні принципи академічного навчання в університеті реалізуються згідно Положення про академічну доброчесність <https://npu.edu.ua/universytet/prozoryi-universytet#polozhennia-pro-akademichnu-dobrochesnist-v-npu>

6. Більшість наших завдань матимуть центральну мету побудови художніх навичок, але в певний момент ми перейдемо до створення авторського твору мистецтва та його презентації у груповому виставковому проєкті. Публічний показ вашої творчої роботи буде невід'ємною частиною курсу, і ми створюємо її з метою, щоб, як мінімум, наші проєкти були представлені на інстаграм сторінці кафедри https://www.instagram.com/art_dragomanov або в арт галереї Університету; і якщо ви не готові до відчуження майнових прав на свій твір (ст.12.2., ст. 16 Закону України « Про авторське право і суміжні права», 1994), прохання не представляти його на екзаменаційному перегляді.

Оцінювання здійснюється згідно Порядку контролю якості знань студентів НПУ імені М.П.Драгоманова

https://npu.edu.ua/images/NMC/Polozhenia/Poryadok_kontrolu_yakosti_znan_ya_studentiv_20.04.21.pdf

ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

1 курс, 1 семестр

№ Т	Види навчальних робіт	К-сть балів
	Змістовий модуль II	
1	Вправляння у техніці гравюри на картоні. Технологічні проби	30
2	Авторський твір у техніці гравюри на картоні (за обраною студентом темою з можливістю міксування прийомів)	70
	Поточний рейтинговий бал	100

1 курс, 2 семестр

№ Т	Види навчальних робіт	К-сть балів
	Змістовий модуль II	
1	Технологічні проби у різних техніках монотипії	10
2	Авторський твір у техніці монотипії (за обраною студентом темою з можливістю міксування технік)	20

3	Груповий виставковий проєкт	30
	Поточний рейтинговий бал	60
	Підсумковий рейтинговий бал - екзамен	40

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	5 балів	4 бали	3 бали	0 балів
Змістова повнота й оригінальність арт-проєкту 33,3%	Ідея арт-проєкту повністю відповідає змісту завдання, є художньо виразною та цілісною, самостійною й завершеною	Ідея арт-проєкту в основному відповідає змісту завдання, є достатньо виразною та завершеною, містить елементи оригінальності	Ідея арт-проєкту частково відповідає змісту завдання, є маловиразною й недостатньо завершеною заснованою, на існуючих зразках	Ідея арт-проєкту не відповідає змісту завдання або є невиразною та шаблонною
Образотворча грамотність арт-проєкту 33,3%	Студент доцільно застосовує закони і прийоми композиції (єдність, контраст, баланс, рух, домінанта, ритм тощо), колірні гармонії, різні прикладні техніки, досягаючи виразності художнього образу	Студент частково застосовує закони і прийоми композиції (єдність, контраст, баланс, рух, домінанта, ритм тощо), колірні гармонії, різні прикладні техніки, частково досягаючи виразності художнього образу	Студент застосовує закони і прийоми композиції, колірні гармонії та використовує різні прикладні техніки на елементарному рівні з порушенням балансу художніх змісту й форми	Студент ігнорує закони і прийоми композиції, колірні гармонії, потенціал різних прикладних технік
Художня репрезентація 33,3%	Студент демонструє прикладну майстерність, високу культуру художньої репрезентації результату, повний контроль за технологічним процесом	Студентна на належному рівні демонструє прикладну майстерність, поодинокі моменти порушення культури художньої репрезентації не впливають на загальне художнє враження	Студент слабо володіє прикладною майстерністю, численні порушення культури художньої репрезентації та недостатній контроль за технологічними процесами заважають художньому сприйманню	Студент не володіє прикладними техніками, культурою художньої репрезентації та контролем за технологічним процесом

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проєкту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	
80-89	B	добре	

70-79	C		зараховано
65-69	D	задовільно	
60-64	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни