

НЕКЛАСИЧНИЙ ЕСТАМП

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	<i>Перший (бакалаврський)</i>
Галузь знань	<i>Гуманітарні науки</i>
Спеціальність	<i>023 Образотворче мистецтво, ,декоративне мистецтво,</i>
Освітня програма	<i>Образотворче мистецтво FINE ARTS</i>
Статус дисципліни	<i>Вибіркова</i>
Форма навчання	<i>очна (денна)</i>
Рік підготовки, семестр	<i>4 курс, осінній семестр</i>
Обсяг дисципліни	<i>4 кредити ЕКТС/ 120 год.</i>
Семестровий контроль/ контрольні заходи	<i>Залік</i>
Розклад занять	<i>Лекції та практичні заняття</i>
Мова викладання	<i>Українська</i>
Інформація про керівника курсу / викладачів	<i>Лекції та практичні заняття: викладач, Гулевич Сергій Олександрович hulievych@gmail.com</i>

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Курс «Некласичний естамп» спрямований на формування у студентів глибокої практичної системи знань та розширення вже набутих навичок з історії та практики різноманітних, класичних графічних технік. Чіткого розуміння фундаментальної різниці між класичним та некаласичним естампом: «класичний» орієнтований на класичні методи створення гравюрної форми та передбачає друк відбитку на папері, у той час як «некласичний» покликаний адаптуватися під сучасні умови роботи з підручних та повсякденних матеріалів, задовольнити потреби ручного оздоблення. Обидва види естампу безперечно доповнюють одна одну: «класичний» — визначає вектори та принципи отримання зображення різним способом друку з пласкої форми, «некласичний» — новими можливостями в передачі художнього задуму, образу тощо.

Програма курсу передбачає теоретико-практичний підхід, який орієнтований на діалог з відомими зразками класичного естампу, етапами його становлення та розвитку, викликами часу, що призвели до зародження «некласичного естампу» у XXI столітті. Курс спрямований на виховання творчого мислення розвиненої особистості, здатної до високого естетичного самовдосконалення; стимуляції творчого потенціалу; художньо-образного мислення. Програма курсу побудована на міждисциплінарному підході й спирається на знання з рисунку, композиції, графічних технік.

На заняттях студенти набувають практичних навичок з організації та методології застосування необхідних матеріалів для їх застосування в «некласичному естампі». Крім того, поглиблюють вміння мистецтвознавчого аналізу та здатність до виявлення мистецьких параметрів для покращення естетичної функції художнього твору. Курс «Некласичний естамп» передбачає цілеспрямовану,

практичну діяльність студентів з наочними матеріалами, художніми зразками, виставками та каталогами сучасного мистецтва.

Мета опанування дисципліни – отримання студентами компетентностей, пов'язаних із методологією створення естампів неklasичними способами, матеріалами та методами. Здатності до самостійного критичного аналізу та творчого вирішення художнього задуму.

Предметом навчальної дисципліни є естамп.

Компетентності: володіння методологією створення оригінальних відбитків; спроможність застосовувати сучасні технології у творчій діяльності ручного друку; здатність розробляти та реалізовувати творчі проекти за допомогою технік ручного друку; здатності дотримуватись та відповідати вимогам сучасного графічного мистецтва та його тенденцій.

Програмні результати навчання:

- володіння сучасними та концептуальними методами створення та відтворення зображення;
- вміння самостійно аналізувати графічні твори мистецтва з позиції їх технічного виконання;
- вміння розробляти та реалізувати концептуальні проекти в основу яких закладено графічне вирішення творчого задуму;
- розуміння специфіки різних матеріалів та здатність їх адаптувати під власні потреби вираження;
- володіння методикою опрацювання історичних та сучасних джерел. Вміння шукати, обробляти та аналізувати візуальну інформацію з різномітних джерел;
- здатність до самоаналізу творчої діяльності, вміння аналітично мислити, виокремлювати проблему та розуміння шляхів її вирішення.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Навчальна дисципліна викладається в 1-му семестрі 4-го курсу навчання, освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Для опанування дисципліни потрібно мати знання з «Рисунку і перспективи», «Композиції», «Графічних технік». Курс не залежить від навчальних дисциплін в структурно-логічній схемі освітньої програми.

3. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Лінійний ритм на текстилі як інструмент сучасного ручного оздоблення.

Тема 1.1. Вступ. Загальне уявлення про використання лінійного ритму в оздобленні виробів з текстилю.

Тема 1.2. Особливості та відмінності модульної та орнаментальна композиція.

Розділ 2. Техніки глибокого друку (тетрапак, ПВХ, лінолеум).

Тема 2.1. Гравюра на TetraPak

Тема 2.2. ПВХ та лінолеум крізь призму глибокого друку.

Розділ 3. Некласична літографія;

Тема 3.1. Мистецтво Kitchen Lithography.

Тема 3.2. Моно та поліхромна літографія. Загальні уявлення. особливості.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література

1. Білецький П. О. Мова образотворчих мистецтв. Київ : Радянська школа, 1973. 127 с..
2. Богомольний Н., Чебикін А. Техніка офорта. Київ : Вища школа, 1978. 110 с.
3. Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття. Київ : Граніт-Т, 2006. 240 с.
4. Coker Peter. Etching techniques. London : Batsford (1976) <https://archive.org/details/etchingtechnique0000coke/page/n1/mode/2up>
5. D'Arcy Hughes. The printmaking bible: the complete guide to materials and techniques. SF : Chronicle Books (2008) <https://archive.org/details/printmakingbible0000darc/page/n1/mode/2up>

6. Hamerton. Etching & etchers. London: Macmillan (1876) <https://archive.org/details/etchingetchers1876hame/page/4/mode/2up?view=theater>
7. Hind, A.. A History of Engraving and Etching ([edition unavailable]). Dover Publications. (2011) <https://archive.org/details/in.gov.ignca.4406/page/n15/mode/2up?view=theater>
8. Lumsden E.S. The art of etching. New York : Dover Publications (1962) <https://archive.org/details/artofetching00lums/page/10/mode/2up>
9. Klatser R. Etching techniques. Amsterdam : Van Dobbenburgh (1985) <https://archive.org/details/etchingtechnique00rkla/page/n99/mode/2up>

Додаткова література

1. Арт-паралелі:каталог/упоряд.:І.Нестеров,М.Ващенко.Київ,2019.64с.
2. Printmaking trough the Ages. *Utah museum of Fine Arts*. March 7, 2012. <https://umfa.utah.edu/sites/default/files/2017-10/Printmaking-through-the-Ages.pdf>
3. Tezcan Bahar. Kitchen Lithography as an Alternative to Traditional Litography. *ResearchGate*. Article November 2016. https://www.researchgate.net/publication/320372093_Kitchen_Lithography_as_an_Alternative_to_Traditional_Lithography

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Лекційні заняття

Лекція 1. Вступ. Загальне уявлення про використання лінорити в оздоблені виробів з текстилю.

Дидактичні засоби:

Презентація *PowerPoint/Keynote/PDF* за темою лекції.

Лекція 2. Особливості та відмінності модульної та орнаментальна композиція.

Перелік основних питань:

1. Ліногравюра і текстиль;
2. Використання ліногравюри в повсякденному брендуванні;
3. Мистецький аналіз творів сучасних майстрів.

Дидактичні засоби:

Презентація *PowerPoint/Keynote/PDF* за темою лекції.

Лекція 3. Гравюра на TetraPak.

Дидактичні засоби:

Презентація *PowerPoint/Keynote/PDF* за темою лекції.

Лекція 4. ПВХ та лінолеум крізь призму глибокого друку.

Перелік основних питань:

1. Мистецтво гравірування на TetraPak;
2. Особливості ліногравюри за глибоким типом друку;
3. Мистецький аналіз творів сучасних майстрів.

Дидактичні засоби:

Презентація *PowerPoint/Keynote/PDF* за темою лекції.

Лекція 5. Мистецтво Kitchen Lithography.

Дидактичні засоби:

Презентація *PowerPoint/Keynote/PDF* за темою лекції.

Лекція 6. Моно та поліхромна літографія. Загальні уявлення. особливості.

Перелік основних питань:

- Мистецтво Kitchen Litography;
Мистецький аналіз творів сучасних майстрів.

Дидактичні засоби:

Презентація *PowerPoint/Keynote/PDF* за темою лекції.

Практичні заняття

Практичні заняття мають на меті сприяти засвоєнню і закріпленню змісту дисципліни; сформувати у студентів вміння працювати з друкованими техніками та розвинути навички у створенні графічних

творів. Аналізувати твори світового та українського мистецтва, виявляти їх технічні особливості. Темі лабораторних занять надано в «Додатку А» до силабусу.

№ з/п	Назва теми лабораторного заняття (посилання на інформаційні джерела)
1	Розділ 1. Лінорит на текстилі як інструмент сучасного ручного оздоблення; Літературні джерела: [1, 3, 5, (2)]
2	Розділ 2. Техніки глибокого друку (тетрапак, ПВХ, лінолеум); Літературні джерела: [4, 5, 7, 8, (2)]
3	Розділ 3. Некласична літографія; Літературні джерела: [5, (3)]
5	Залік На заліку проводиться творчий перегляд робіт виконаних протягом семестру. Якщо студент виконав усі передбачені роботи, то його стартовий бал дорівнює 60 балів. Якщо студент протягом семестру набрав менше 40 балів, то допуску до заліку немає. За результатом перегляду студент може набрати максимум 40 балів які залежать від кількості та якості виконаних робіт.

6. Самостійна робота студента

№з/п	Вид самостійної роботи	Кількість годин СРС
1	Відвідування художніх виставок	2
2	Участь у виставках/конкурсах/фестивалях у секції графіки	2
3	Дослідження сучасного мистецького простору в царині ручного друку	16
4	Підготовка до заліку	6
5	Підготовка до практичних занять	12

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Опрацьовуючи навчальний матеріал навчальної дисципліни «Некласичний естамп», студенти мають змогу ознайомитись з теоретичною складовою під час лекцій (всього 6 лекцій). На практичних заняттях (які складають більшу частину курсу) під керівництвом викладача створюють власні твори в техніці відповідної до теми заняття.

Завдання та матеріали для проведення творчих завдань оголошуються викладачем під час лекційного заняття. Доступні умови та матеріали дають можливість створювати роботи передбачені курсом у домашніх умовах, однак потребують постійного, поетапного контролю з боку викладача.

Відвідуваність і виконання завдань

Для студентів, які бажають повноцінно засвоїти програму курсу й отримати відмінні результати навчання, необхідні 100% відвідування лекційних та не менше 70% практичних занять. Пропущені практичні заняття можна відпрацювати. Дедлайн підготовки та виконання завдань — передостаннє практичне заняття в семестрі (на останньому передбачено можливість віддрукувати форму).

Політика університету:

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: <https://kpi.ua/code>.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: <https://kpi.ua/code>.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (PCO)

Поточний контроль: робота на практичних заняттях у формі творчих робіт та доповідей з використанням презентацій, наочних або ілюстративних матеріалів з проблемних питань теми або для обговорення дискусійних положень.

Календарний контроль: творчий перегляд, як контроль етапу та об'єму виконання творчої роботи, проводиться двічі на семестр.

Семестровий контроль: залік

Оцінювання та контрольні заходи

Рейтинг студента з навчальної дисципліни складається з балів, що він отримує за:

- роботи виконані на практичних заняттях;

Робота студента:

- наявність всіх практичних завдань визначає 75% його рейтингу з дисципліни;
- залік визначає 25% його рейтингу з дисципліни.

Студент отримує найвищий рейтинг, якщо він:

- бере активну участь у роботі на практичних заняттях;
- володіє знанням послідовності роботи з кожним матеріалом;
- вільно володіє стилістичними та виражальними особливостями техніки (відповідно до теми);

Пропущені заняття, неякісні художні роботи, недостатня їх кількість, неясність або невпевненість у відповідях на питання викладача можуть впливати на зниження рейтингу студента.

Очікується, що творчі роботи на практичні заняття студент готує самостійно.

Викладач оцінює роботу студента на кожному практичному занятті. Рейтинг студента відображається в особистому кабінеті електронного кампусу.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

- 1) Робота на практичних заняттях передбачає виконання шістьох практичних (творчих робіт) та підготовку трьох повідомлень (презентацій, дискусій тощо). За однією темою студент може набрати 25 балів:

дві якісні, професійні художні роботи у техніці (за темою заняття), вільне володіння технологічною картою; наявність презентації, організація дискусії, підготовка та оголошення наочних та теоретичних матеріалів які розкривають тему.	25
дві якісні, професійні художні роботи у техніці (за темою заняття), вільне володіння технологічною картою;	20
наявність презентації, організація дискусії, підготовка та оголошення наочних та теоретичних матеріалів які розкривають тему.	5

Календарний контроль:

Календарний контроль проводиться двічі на семестр. Метою проведення календарного контролю є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами.

Умови отримання позитивного календарного контролю	Перший календарний контроль (тиждень 8)	Другий календарний контроль (тиждень 14)
Поточний рейтинг	≥ 20 балів	≥ 40 балів

Умови допуску до семестрового контролю: семестровий рейтинг не менше 40 балів.

Семестровий контроль:

Студенти, які виконали всі умови допуску до заліку, мають рейтингову оцінку 75 балів. Під час заліку проводиться творчий перегляд, а також перевіряється володіння студентом теоретичних знань за темою. Студенти які виконали всі завдання на достатньо високому рівні отримують відповідну до набраного рейтингу оцінку без додаткових випробувань. Сума рейтингових балів, отриманих студентом протягом семестру, переводиться до підсумкової оцінки згідно з таблицею.

Якщо сума балів менша за 40 та виконані умови допуску, студент має продемонструвати наявність шістьох творчих робіт та вільне володіння технологічною картою процесів. За підсумком виставляється рейтингова оцінка.

Заліковий перегляд оцінюється у 25 балів.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

<i>Кількість балів</i>	<i>Оцінка</i>
100–95	Відмінно
94–85	Дуже добре
84–75	Добре
74–65	Задовільно
64–60	Достатньо
Менше, ніж 60	Незадовільно
Не виконані умови допуску	Не допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

За наявності у студента документів, які підтверджують його участь у тематичних графічних виставках (міських, міжміських, всеукраїнських тощо), фестивалях, олімпіадах можуть зараховуватись за відповідною тематикою та відповідними балами.

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено викладачем, Гулевичем Сергієм

Ухвалено кафедрою графіки (протокол № 13 від 20 червня 2024)

Погоджено Методичною комісією Науково-навчального Видавничо-поліграфічного інституту (протокол №5 від 24.06.2024).

Теми лабораторних занять

Лабораторне заняття 1. Лінорит на текстилі як інструмент сучасного ручного оздоблення.

Практичні завдання:

Модульна або орнаментальна композиція. (10 балів)

Станкова творча робота в техніці лінориту. (10 балів)

Теоретично-практичне завдання: (5 балів)

Теми для підготовки додаткових матеріалів:

Ліногравюра і текстиль;

Використання ліногравюри в повсякденному брендуванні;

Мистецький аналіз творів сучасних майстрів(на вибір студента).

Лабораторне заняття 2. Техніки глибокого друку (тетрапак, ПВХ, лінолеум).

Практичні завдання:

TetraPak/ПВХ — сучасний, доступний матеріал для гравюри. (10 балів)

Ліногравюра крізь призму глибокого друку (10 балів)

Теоретично-практичне завдання: (5 балів)

Теми для підготовки додаткових матеріалів:

Мистецтво гравірування на TetraPak;

Особливості ліногравюри за глибоким типом друку;

Мистецький аналіз творів сучасних майстрів(на вибір студента).

Лабораторне заняття 3. Некласична літографія.

Практичні завдання:

Монохромна Kitchen Litography. (10 балів)

Трикольорова літографія . (10 балів)

Теоретично-практичне завдання: (5 балів)

Теми для підготовки додаткових матеріалів:

Мистецтво Kitchen Litography;

Мистецький аналіз творів сучасних майстрів(на вибір студента).