

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Кафедра цифрового мистецтва

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

Людмила ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО

«08» 2024 року

**Робоча програма
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ**

1 курсу

підготовки бакалавра
спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
освітньої програми Цифрове мистецтво
навчально-наукового інституту культури і креативних індустрій

Київ 2024 рік

РОЗРОБЛЕНО: Київський національний університет технологій та дизайну

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Світлана Пашукова

Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри цифрового мистецтва

Протокол від «26» 07 2024 року № 1

Завідувач кафедри Ант. Дуб Антоніна ДУБРІВНА

Схвалено Вченою Радою навчально-наукового інституту культури і креативних індустрій

Протокол від «02» 08 2024 року № 1

Директор інституту Лідія Лідія МАКАРЕНКО

Зміст

ВСТУП.....	3
1. Мета і завдання навчальної практики	3
2. Зміст навчальної практики	4
3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань.....	5
4. Рекомендовані літературні джерела.....	7
5. Форми і методи контролю.....	9
6. Загальні вимоги до звіту.....	9
7. Критерії оцінювання.....	10

ВСТУП

Робоча програма практики студентів складена відповідно до освітньо-професійної програми Цифрове мистецтво, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 02 культура і мистецтво, спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

На практичну підготовку студентів згідно з робочим навчальним планом відводиться **180** годин, **6** кредити ECTS. Термін – II семестр. Тривалість – **4** тижні.

Вимоги до баз практики

Навчальну практику на першому курсі проводять в навчальних майстернях кафедри цифрового мистецтва, мистецьких та антропологічних музеях, картинних галереях. Базы практики повинні бути обладнані спеціальним обладнанням для створення художніх творів, комп'ютерним обладнанням та програмним забезпеченням для виконання творчого проєкту.

1. Мета і завдання навчальної практики

1.1. Метою проведення практики є формування компетентностей, необхідних для професійної діяльності у галузі образотворчого мистецтва, а також на розвиток критичного та креативного мислення через комплексне вирішення завдань.

1.2. Основними завданнями навчальної практики на 1 курсі є практичне застосування навичок використання різних художніх технік для виконання замальовок, побудови композиції патерну та створення зооморфного образу героя гри, застосування комп'ютерних технологій ведення, обробки, стилізації цифрової версії робіт; створення портфоліо власних графічних робіт.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після засвоєння (виконання) програми практичної підготовки студенти повинні:

знати: *знати:* закономірності поєднання традиційних та цифрових технологій у процесі створення художніх творів; методики стилізації та моделювання ботанічних, зоологічних та архітектурних форм; технології презентації власних проєктів у цифровому середовищі.

вміти: ефективно співпрацювати в команді при реалізації творчих проєктів; організовувати свій час та ресурси для досягнення поставленої мети; використовувати сучасні цифрові інструменти для створення, обробки та презентації художніх творів.

здатен продемонструвати: навички взаємодії з членами команди; креативний підхід до розв'язування творчих завдань; професійну етику та відповідальність за результат.

володіти навичками: формування та реалізація концептуальних ідей у цифровому середовищі; роботи з різноманітними аналоговими матеріалами та цифровими технологіями; підготовки та проведення презентацій своїх проєктів.

самостійно вирішувати практичні завдання, пов'язані з створенням оригінальних художніх

творів; задачі, що передбачають застосування традиційних та цифрових методів у процесі творчої діяльності.

2. Зміст навчальної практики

Тема 1. Ботанічні форми та їх особливості.

Дослідження рослинних форми через різноманітні художні техніки та стилістичні підходи, від класичних графічних технік до сучасних цифрових інструментів, що дозволяють передати загальну форму та структурні елементи.

Тема 2. Зоологічні форми та їх характерні перетворення.

Дослідження та художнє втілення зоологічних форм через їхнє перетворення, що дозволяє розкрити багатогранність тваринного світу та його взаємодію з природою, культурою та людською уявою. Завдання спрямоване на розвиток навичок спостереження, аналізу та творчої інтерпретації, а також на експерименти з різними художніми техніками та матеріалами.

Тема 3. Архітектурні форми та їх елементи.

Створення серії творчих робіт, що досліджують архітектурні форми та їх елементи, розкриваючи їхню естетичну, структурну та символічну значущість. Завдання спрямоване на розвиток навичок спостереження, аналізу та художньої інтерпретації, а також на експерименти з різними техніками та матеріалами для передачі унікальних рис архітектури.

3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Тема 1. Ботанічні форми та їх особливості.

Етапи роботи:

- Вивчення ботанічних особливостей рослин: аналіз форми, структури, текстури, функціональних адаптацій та їхнього символічного значення.
- Збір візуальних матеріалів: фотографії, гербарії, наукові ілюстрації, живі зразки та художні твори, що надихають.
- Створення попередніх замальовок, що досліджують форму, пропорції, ритміку та динаміку рослинних елементів.
- Експерименти з композицією: визначення акцентів, балансу, контрастів та гармонії в межах аркуша.
- Вибір технік для подальшого виконання: графіка, акварель, туш, колаж, цифровий малюнок тощо.
- зробити 20 замальовок різних видів рослин, досліджуючи їх загальну форму та структурні елементи, (листя, квіти, стебла, коріння тощо), через призму різних художніх технік та стилів (формат А-4)

- Детальне зображення окремих ботанічних елементів з акцентом на їхній структурі та текстурі.
- Дослідження стилізації: від реалістичного зображення до абстрактного узагальнення.
- Впровадження концептуальних ідей у серію робіт: використання метафор, асоціацій, символіки для передачі глибшого змісту.
- Забезпечення єдності серії через композиційні, колірні чи тематичні елементи.
- Унікальність кожної роботи: кожна замальовка має відображати індивідуальний підхід до обраного об'єкта та техніки.
- Супроводження процесу створення замальовок письмовими нотатками, що описують дослідження, вибір технік, емоційний та інтелектуальний вплив рослинних форм на творчий процес.
- Аналіз виконаних робіт: визначення сильних сторін, аспектів, що потребують удосконалення, та нових напрямків для подальшого дослідження.
- Підготовка робіт до презентації (оформлення, створення цифрової галереї тощо)

Тема 2. Зоологічні форми та їх перетворення.

Етапи роботи:

- Дослідити витоки та розвиток зооморфного стилю в мистецтві.
- Спостереження відвідуючи зоопарки, міських парків для вивчення тварин.
- Створення серії швидких замальовок для фіксації перших ідей та емоцій. Використання різних ракурсів, масштабів та композицій.
- Порівняння реальних форм з геометричними фігурами, лінії та плями для більш вираженого характеру. Наприклад, зображення птаха через ритм крил або риби через плавність ліній.
- Традиційні техніки: Використання олівця, вугілля, акварелі, гуаші чи пастелі для створення реалістичних або імпресіоністичних зображень.
- Змішані техніки: Поєднання графічних матеріалів чи створення та опрацювання цифровими технологіями
- Зробити 20 замальовок представників тваринного світу. Перехід від ескізів до завершених робіт, з акцентом на деталізацію, колірну гармонію та композиційну цілісність.
- Серійність: Створення серії робіт, які об'єднуються спільною темою, але демонструють різні підходи (наприклад, одна робота — реалістична, інша — абстрактна, третя — символічна).
- Підготовка робіт до презентації (оформлення, створення цифрової галереї тощо).

Тема 3. Архітектурні форми та їх елементи.

Етап 1. Дослідження та аналіз

- Ознайомлення з історичними, стилістичними та конструктивними особливостями архітектури різних періодів та регіонів.
- Вибір конкретного об'єкта або групи архітектурних елементів для подальшого дослідження.
- Аналіз пропорцій, композиції, ритму та пластики архітектурних форм, виявлення закономірностей їх використання в різних стилях.
- Розробка ескізів та композиційних варіантів, що фіксують основні конструктивні особливості та характерні деталі архітектурних форм.
 - Створення композиційних варіантів з наступними підходами до зображення архітектури (реалістичний, стилізований).
 - Випробування різної точки зору та перспективи для досягнення виразності.
 - Аналіз та відбір найбільших вдалих композицій для подальшого опрацювання.
 - Експерименти з різними техніками та матеріалами.
 - Використання різних засобів виразності: традиційні графічні техніки, змішані техніки, поєднання матеріалів.
 - Створення 20 замальовок архітектурних форм та їх елементи, з акцентом на їхню структуру, композицію та естетичну виразність (формат А4).
 - Інтерпретація архітектурних форм через призму індивідуального художнього бачення.
 - Трансформації архітектурних форм у стилізовані або експериментальні композиції.
 - Підготовка робіт до презентації (оформлення, створення цифрової галереї тощо).

4. Рекомендовані літературні джерела

Основна

1. Беті, П. (2023). *Анатомія кольору*. Київ: Arthuss.
2. Іттен, Й. (2023). *Елементи образотворчого мистецтва: Навчальне видання щоденника*. Київ: Arthuss.
3. Іттен, Й. (2022). *Мистецтво кольору: Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва*. Київ: ArtHuss.
4. Іттен, Й. (2021). *Мистецтво форми. Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах*. Київ: ArtHuss.
5. Кириченко, М. А. (2020). *Основи образотворчої грамоти*. Київ: Вища школа.
6. Прокопович, Т. А., & Галькун, Т. Д. (2022). *Живопис, Рисунок, Скульптура: методичні вказівки до виконання практичних завдань з освітніх компонентів: «Живопис», «Рисунок», «Скульптура»*. Луцьк.
7. Simblet, S. (2019). *Drawing for the Artist*. UK: Dorling Kindersley.

8. Сухенко, В. (2018). Академічний рисунок: підручник для студентів ВНЗ. Київ: Амадей.
9. Шпак, В. О. (2013). Основи живопису. Акварель. Навчальний посібник. Київ.
10. 3D Total Publishing. (2020). Beginner's Guide to Digital Painting in Photoshop, 2nd Edition. UK.
11. Simblet, S. (2019). Drawing for the Artist. UK: Dorling Kindersley.

Методичне забезпечення

1. Басанець Ю.П. Рисунок. Методичні рекомендації. – К.: КНУТД. – 2011.-8 с.
2. Гальчинська О.С., Єрмак І.О. Методика створення живописних етюдів. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт.- К.: КНУТД.-2017.-46с.
3. Гальчинська О.П. Рисунок. Начерки. Методичні вказівки – К.: КНУТД. – 2018.-18 с.
4. Дубрівна А.П. Рисунок інтер'єру і меблів. Особливості та види зображення. Методичні вказівки К.: КНУТД, 2012. -52 с.
5. Осипчук М.В., Басанець О.П. Образотворче мистецтво та художня творчість. Методичні вказівки – К.: КНУТД. – 2019. – 44 с.
6. Основи композиції та кольорознавство (за видами). Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» ден. форма навч./ Упор. С.Г. Пашукова, М.В. Осипчук, О.П. Басанець – К.: КНУТД. –32 с.
7. Пашукова С.Г. Композиція геометричних форм на площині: методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів спеціальності 7.091804 “Технологія та дизайн” - К.: КНУТД, 2006 - 24 с.
8. Пашукова С.Г., Балан У.Г. Академічне образотворче мистецтво: навчально-методичний матеріал для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація », – К.: КНУТД. – 2024.-37 с.

Інтернет-ресурси

1. <http://www.nbuv.gov.ua/> сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
2. <http://lib.knutd.edu.ua/> сайт Науково-технічної бібліотеки КНУТД.
3. <http://elib.nplu.org/> електронна бібліотека «Культура України».
4. <https://scholar.google.com/> Google Scholar.
5. <https://www.europeana.eu/en> Europeana – цифрова бібліотека європейського культурного спадку.
6. <https://artsandculture.google.com/> Google Arts & Culture – доступ до колекцій світових музеїв.
7. <https://www.youtube.com/@ProkoTV/videos> - a resource for artists to get good video instructions on art
8. <https://www.youtube.com/@themuseumofmodernart> - The Museum of Modern Art
9. <https://www.youtube.com/@vamuseum> - Victoria and Albert Museum

5. Форми і методи контролю

Для оцінки успішного засвоєння навчальної практика використовуються наступні форми контролю: поточний контроль (контроль з виконання графічних та комп'ютерно-графічних робіт) та підсумковий контроль – залік з практики.

Поточний контроль передбачає наочний перегляд графічних та комп'ютерно-графічних робіт та контроль щодо термінів їх виконання.

Методи підсумкового контролю: наочний – перевірка звіту з практики, який складається з графічних та комп'ютерно-графічних робіт та письмовий – перевірка звіту практики.

Формою підсумкового контролю є залік з практики, який виставляється на основі перегляду всіх робіт, виконаних протягом практики.

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти Семестр 2

Навчальна практика 1 курсу			Сума
T1	T2	T3	100
35	35	30	

6. Вимоги до звіту

Звіт з практики повинен відображати об'єм проведених студентами робіт у повному обсязі і відповідати її змісту та завданням. Звіт з навчальної практики I курсу оформлюється у вигляді папки, до якої вміщуються оформленні на аркушах формату А4 начерки. Обкладинка папки оформлюється як стандартний титульний лист, із зазначенням повної назви навчального закладу, кафедри. Форма титульної сторінки звіту наведена у Додатку А.

Кожна робота (начерк) має бути підписана безпосередньо на лицьовій стороні. Підпис на роботі містить таку інформацію: прізвище та ініціали автора, назву та місцезнаходження об'єкта, дату виконання роботи.

Також до звіту додається електронна версія звіту.

До звіту також додається щоденник практики з печаткою бази практикита підписами керівників практики. Щоденник практики є основою для виконання звіту по практиці, тому щоденник повинен заповнюватись практикантом систематично, про що повинні свідчити відмітки викладача-керівника практики від кафедри (дата, підпис). При заповненні щоденника необхідно керуватись передбаченою в ньому формою запису.

7. Критерії оцінювання

Оцінка з практики враховується нарівно з іншими оцінками, які характеризують успішність студента.

Результати заліків з практики заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці, індивідуальному навчальному плані студента і в журнал обліку успішності з метою визначення рейтингу студента та призначення стипендії.

Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, направляється на практику вдруге в період канікул.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи)	для заліку
1	2	3	4
90 – 100	A	Відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	Задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання

Оцінювання роботи студента з навчальної практики

Оцінка у балах	Оцінка за шкалою ЮЕСТS	Оцінка за Національною шкалою	Пояснення
1	2	3	4
90 - 100	A	відмінно	комп'ютерними технологіями, визначеним програмою, знає теоретичні основи курсу. Оцінка « відмінно » виставляється за якісне та своєчасне виконання повного обсягу практичних завдань та ретельне виконання завдань для самостійного опрацювання, а саме студент повинен мати поняття про теоретичні принципи роботи в двох вимірному растровому середовищі, використовувати його можливості для вирішення завдань сканування художніх робіт, зміни їх розміру та збереження в растрових форматах, використання фільтрів стилізації, підготовки презентації творчих робіт.
82 - 89	B	добре	Студент виконав повний обсяг практичних завдань, Передбачених робочою програмою навчальної практики, (оцінка B) або не менше 90% (оцінка C), достатньо володіє художніми техніками та комп'ютерними технологіями, визначеним програмою, знає теоретичні основи курсу.
75 - 81	C		Оцінка «добре» виставляється за незначні похибки у виконанні та оформленні творчих робіт, за своєчасне виконання повного обсягу практичних завдань та виконання завдань для самостійного опрацювання, а саме студент повинен мати поняття про теоретичні принципи роботи. В двохвимірному растровому середовищі, використовувати його можливості для вирішення завдань сканування художніх робіт, зміни їх розміру та збереження в растрових форматах, використання фільтрів стилізації, підготовки презентації творчих робіт з деякими незначними зауваженнями викладача.
67 - 74	D		Студент виконав весь обсяг практичних завдань, або не менше 90%, передбачених робочою програмою навчальної практики, недостатньо володіє художніми техніками та комп'ютерними технологіями, визначеним

60 - 66	E	задовільно	програмою, не володіє теоретичними основами курсу у повному обсязі. Оцінка «задовільно» виставляється за значні похибки у виконанні та низьку якість виконання та оформлення творчих робіт, за несвоєчасне виконання практичних та індивідуальних завдань; студент повинен мати базові поняття про теоретичні принципи роботи в двохвимірному растровому середовищі, використовувати його можливості для вирішення завдань сканування та стилізації художніх робіт, із суттєвими зауваженнями викладача.
35 - 59	FX	незадовільно	Студент не володіє необхідними знаннями та практичними навичками з навчальної практичної підготовки. Виконав менш 50% обсягу практичних завдань, передбачених робочою навчальною програмою. Оцінка «незадовільно» – виставляється за неякісне, дуже несвоєчасне, несамотійне виконання практичних завдань при опрацюванні студентами навчальної тематики з дисципліни.
1 - 34	F		

Завідувач кафедри цифрового мистецтва

Антоніна ДУБРІВНА

Протокол засідання кафедри № 1 від 02 серпня 2024 р.

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання кафедри від «___» _____ 20__ р. № ___

Завідувач кафедри _____ Антоніна ДУБРІВНА

підпис

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання кафедри від «___» _____ 20__ р. № ___

Завідувач кафедри _____ Антоніна ДУБРІВНА

підпис

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання кафедри від «___» _____ 20__ р. № ___

Завідувач кафедри _____ Антоніна ДУБРІВНА

підпис

ДОДАТОК А

Форма титульного аркуша звіту про практику

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Кафедра цифрового мистецтва

З В І Т

про проходження навчальної практики

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація

Освітня програма Цифрове мистецтво

на _____

(назва бази практики)

студента

(тки) 1 курсу

групи _____

(прізвище, ім'я, по батькові повністю)

Керівник практики від кафедри _____

(підпис)

(ініціали і прізвище)