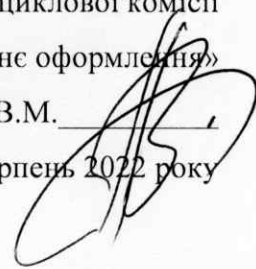

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова циклової комісії
«Художнє оформлення»

Гоманок В.М. _____

«28» серпень 2022 року

**КАТАЛОГ
ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ (ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР)
ОПП « ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ»
КЗ «ОДЕСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ім. М.Б.
ГРЕКОВА»
НА 2023-2024н.р.**

1. «ПРОПЕДЕВТИКА ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ»

Мова викладання – українська

Кількість кредитів – 4,5

годин – 135

Форма контролю – диференційований залік

викладач **Ольга ДЬОКІНА**

Семестри	Аудиторні години	Самостійні години
VI, VII	72	63

Опис змісту дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є "Пропедевтика" - допоміжна дисципліна, її завдання - поступове освоєння основних понять композиції за допомогою учбових завдань, виконаних в об'ємі (макети з паперу).

Мета - ознайомити студентів з базовими поняттями пропедевтики і способами організації простору за допомогою простих об'ємних геометричних фігур. Пропедевтика - це базовий курс введення в спеціальність, припускає ознайомлення з поняттями композиції. Основи об'ємно-просторової композиції і основи макетування студенти освоюють за допомогою завдань, що розвивають об'ємно-просторове мислення.

В західному досвіді є загальна тенденція включення пропедевтичних дисциплін у систему цілісної програми професійного навчання. Дизайнерське навчання в США - включення пропедевтичного розділу є обов'язковим, - без цього є неможливим художньо-композиційне виховання і оволодіння проєктним методом.

Первинна методична ціль дисципліни є переорієнтація уваги здобувачів освіти на просторові фактори побудови форми. По перше акцентується ціль-розвиток просторового мислення на прикладах просторового фактора сучасної архітектури. Ідеї пропедевтики об'ємно-просторової композиції це композиційний принцип і формально-аналітична побудова елементів та форм, логіка розвитку композиційного змісту від 2-мерної площини(поверхні) до виходу у 3-мірне вимірювання.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН		
№	Змістовні модулі	Кількість годин
VI СЕМЕСТР		
1	Поняття про пропедевтику та особливості об'ємно-просторової композиції	35
2	Загальні види архітектурної та об'ємно-просторової композиції	40
VII СЕМЕСТР		
3	Принципи гармонізації об'ємно-просторової композиції	30
4	Принципи побудови об'ємно-просторової композиції	30
Всього 135 годин		

2. «ФІРМОВИЙ СТИЛЬ»

Мова викладання – українська

Кількість кредитів – 4,5

Загальна кількість годин – 135

Форма контролю – диференційований залік

викладач **Борис ЛУКІН**

Семестри	Аудиторні години	Самостійні години
VI, VII	72	63

Опис змісту дисципліни

Програма готує студентів до виходу на найактивнішу ділянку ринку дизайну зі знанням структури цього виду діяльності.

Студент навчається працювати з аналогами, напрацьовує вміння щодо аналізу характеристик об'єкта, формування проектного завдання з усіма технічними умовами та ведення творчого пошуку щодо створення художнього образу.

Студент навчається працювати з аналогами, напрацьовує вміння щодо аналізу характеристик об'єкта та ведення творчого пошуку щодо створення художнього образу. Дисципліна особливо корисна тим студентам, які планують робити дипломну роботу з цієї теми. Студенти виконують у рамках програми завдання з брендингу, ребрендингу, неймінгу, логотипу, айдентиці, брендингу реклами.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН		
№	Змістовні модулі	Кількість годин
VI СЕМЕСТР		75
1	Брендінг. Ребрендінг. Обсяг індивідуальний.	33
2	Проект графічного фірмового стилю. Обсяг індивідуальний.	42
VII СЕМЕСТР		60
3	Носії фірмового стилю. Обсяг індивідуальний.	30
4	Брендмауер. Обсяг індивідуальний.	30
Всього		135 годин

3. «АВТОРСЬКА КНИГА»

Мова викладання – українська

Кількість кредитів – 4,5

Загальна кількість годин – 135

Форма контролю – диференційований залік

викладач **Віктор ГОМАНЮК**

Семестри	Аудиторні години	Самостійні години
VI, VII	72	63

Опис змісту дисципліни

Курс «Авторська книга» - поєднання традиційного підходу до оформлення книги та сучасного творчого переосмислення такого поняття як книга митця. Це практична лабораторія творчого спрямування напрямку дизайну поліграфії, мистецтва книги, яка сприятиме самореалізації здобувачів фахової освіти художнього фахового коледжу та надихатиме на розкриття творчого потенціалу майбутнього фахівця на теренах експериментальної книги. Дисципліна, що охоплює 3-4 курси навчання окреслює велике коло інтересів старшокурсників в галузі графічного дизайну.

Це нова творча лабораторія – авторський експеримент, пошук власного бачення цікавої та перспективної теми мистецтва книги, це свобода самовираження у формі захоплюючої, невимушеної гри з матеріалами, де кінцева мета створення готового продукту творчої праці - об'єкту під назвою «Авторська книга»

Щодо поняття книга митця - «Бук-арт» сьогодні - унікальна форма синтезу підходів у галузі поліграфічного дизайну та мистецтва створення унікальних ексклюзивних рукотворних екземплярів авторської книги.

Поряд з виданнями, що зберігають традиційну форму і зміст - чільне місце займає експериментальна авторська книга. Звичайно, що в поняття «Книга художника» митці також включають книги-об'єкти, книги - перформанси, книги ленд- арт, реді-мэйд, мэйл-арт, медіа-арт тощо.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН		
№	Змістовні модулі	Кількість годин
VI СЕМЕСТР		72
1	Елементи книги. Вправи.	35
2	Рукописна книга. Пошук графічного прийому.	40
VII СЕМЕСТР		63
3	Макет. Об'ємна книга(Арт-об'єкт). Робота в матеріалі.	30
4	Підсумкове завдання: Авторський проект. Презентація.	33
Всього		135 годин

4. «ОСНОВИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ»

Мова викладання – українська

Кількість кредитів – 4,5

Загальна кількість годин – 135

Форма контролю – диференційований залік

викладач **Євгенія НІКОЛАЄВА**

Семестри	Аудиторні години	Самостійні години
VI, VII	72	63

Опис змісту дисципліни

Передбачається поєднання теорії та практичними виконаннями вправ в матеріалі та за допомогою технологій і ознайомлення з різними видами виконання вправ-площинне проектування: «Основи поліграфічного дизайну» – на папері та в електронному варіанті.

Підсумкові заняття передбачають вправи, відповідно до курсу, на остаточне виявлення компетентності підготовки творчого проекту до оцінювання. Оволодіння засобами виразності у курсових проектах - буде здійснюватися – від початкових навчально-тренувальних вправ на всіх графічних редакторах CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, SketchUp, до особистісного свідомого вибору уподобань, на пряму подальших завдань нормативної програми у фаховому коледжі імені Митрофана Борисовича Грекова, професійної підготовки.

Дисципліна зорєнтована оволодіти сучасними інформаційними технологіями, різними видами проектування за допомогою традиційних та електронних засобів навчання, засвоїти практичні навички втілення проектного задуму у графічних редакторах Adobe InDesign, Adobe Photoshop, SketchUp підготувати макети до печаті в ексклюзивному або тиражному виробі.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН		
№	Змістовні модулі	Кількість годин
VI СЕМЕСТР		75
1	Вступ. Втілення художньо - графічними засобами пропозицій, з наступним доопрацюванням. Теорія. Підготовка до друку.	35
2	Знайомство з роботою графічного редактора AdobeInDesign	22
3	Знайомство з законами роботи графічного редактора SketchUp	18
VII СЕМЕСТР		60
4	Теоретичні та практичні засоби виконання простих макетів за допомогою графічних редакторів від задуму до друку	30
5	Виконання завдань відповідно вивченого матеріалу.	30
Всього		135 годин

5. «ІМІТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ПОВЕРХОНЬ»

Мова викладання – українська

Кількість кредитів – 4,5

Загальна кількість годин – 135

Форма контролю – диференційований залік

викладач **Ольга СОЛДАТЕНКО**

Семестри	Аудиторні години	Самостійні години
VI, VII	72	63

Опис змісту дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система знань та вмінь роботи з декоративними імітаціями поверхонь, які застосовуються в макетуванні, моделюванні, практикуються на основних етапах розробки виробу в залежності від функціонального призначення та складності об'ємно-просторового рішення визначення матеріалу та технології виготовлення.

Зараз важко назвати галузь діяльності у сучасному дизайні де б макетування та імітація поверхонь ні використовувались в тій чи іншій формі, у художній діяльності наполегливо проявляється тенденція виведення кольору та прийомів за кордони традиційних сфер застосування. Не вичерпаність можливостей імітації поверхонь таким успіхом використовується в усіх сучасних напрямках дизайну. Ми маємо безліч прикладів прямого і наочного зв'язку імітації поверхонь з промисловими та архітектурними рішеннями глибокого розуміння художній ролі гармонії кольорових поєднань при створенні сучасних побутових предметів та розробки сучасних макетів приміщень, меблів, архітектурних будівель та іншого.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН		
№	Змістовні модулі	Кількість годин
VI СЕМЕСТР		75
1.	Знайомство з технологічними прийомами імітації матеріалів, поверхонь. Застосування їх в практичних художніх виробках. Матеріали і техніки образотворчого мистецтва. Імітація поверхні дерева,(різних порід дерева)	40
2.	Імітація поверхонь пластмас. Вивчення прийомів виразної форми виробу та вимоги технічної естетики	35
VII СЕМЕСТР		60
3.	Імітація поверхонь каміння. Робота над формою, яка має утилітарну функцію.	30
4.	Імітація декоративної тканини. Характеристики художнього оформлення роботи зі штучними та екологічно переробленими матеріалами і застосування їх в конкретному виробі.(завдання).	30
Всього		135 годин

1. «ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ»

Мова викладання – українська

Кількість кредитів – 4,5

Загальна кількість годин – 135

Форма контролю – диференційований залік

викладач **Євгенія НІКОЛАЄВА**

Рік навчання	Аудиторні години	Самостійні години
IV	71	64

Опис змісту дисципліни

Історія дизайну розпочалася в давніх часах, коли люди вперше стали прикрашати свої вироби. У середньовіччі дизайн був в основному пов'язаний з релігією та художніми ремеслами, такими як ковальство та кераміка. З розвитком Відродження з'явилася нова філософія дизайну, яка базувалася на вивченні природи та здібності до математичного розрахунку. В період бароко та рококо дизайн став більш розкішним та прикрашеним. З початком промислової революції у 18-19 столітті дизайн став важливим елементом виробництва. В епоху модернізму дизайнери почали використовувати нові матеріали та технології, щоб створювати відмінний від традиційного дизайн. Після Другої світової війни дизайнери розпочали створювати продукти для широкої маси населення, зосереджуючись на функціональності та простоті використання.

У сучасному дизайні все більше використовуються нові матеріали та технології, а також звертають увагу на екологію та сталість. Дизайнери створюють продукти, які не тільки зручні в користуванні, але й мають позитивний вплив на навколишнє середовище та суспільство в цілому.

Таким чином, історія дизайну є важливою складовою культури та розвитку людства, і вона продовжує розвиватися та впливати на наше повсякденне життя.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН		
№	Змістовні модулі	Кільк. годин
VII СЕМЕСТР		75
1.	Історія дизайну: від витоків до сьогодення.	35
2.	Ретроспектива розвитку дизайну. Практична робота: Оформлення реферату.	40
VIII СЕМЕСТР		60
3.	Перспективні напрямки розвитку дизайну.	30
4.	Сучасний дизайн. Практична робота: Створення презентації.	30
Всього		135 годин

2. «АРХІТЕКТУРА ХХ-ХХІ СТ.»

Мова викладання – українська

Кількість кредитів – 4,5

Загальна кількість годин – 135

Форма контролю – диференційований залік

викладач **Марина ПОСУХОВСЬКА**

Рік навчання	Аудиторні години	Самостійні години
IV	71	64

Опис змісту дисципліни

Призначення вибіркового освітнього компонента “ Архітектура ХХ-ХХІ сторіччя формувати у здобувачів освіти уявлення про архітектуру, як важливу складову системи мистецтв і духовної культури народів світу; ознайомити здобувачів освіти із сукупністю відомостей про видатні явища сучасної архітектури; з основними етапами її розвитку, чинниками, що вплинули на процес оновлення та модернізацію архітектурних стилів, визначити місце і значення творчості найвидатніших архітекторів у розвитку світової культури; виявити нові архітектурні засоби та форми в межах певної доби ; дати оптимальний обсяг архітектурних понять і термінів; розвивати мислення студентів (образне, асоціативне, абстрактне, логічне тощо), художньо-творчі спроможності молоді: готувати доповіді, реферати, пошуково-дослідницькі роботи, проекти, презентації; підвищувати загальну та естетичну культуру студентів; стимулювати у студентів бажання самостійно здобувати, опрацьовувати і використовувати інформацію під час навчального процесу;

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН		
№	Змістовні модулі	Кільк. годин
VII СЕМЕСТР		75
1.	Витоки сучасних архітектурних стилів	25
2.	Тенденції розвитку архітектури та дизайну20 сторіччя Видатні майстри архітектури та дизайну20 сторіччя	50
VIII СЕМЕСТР		60
3.	Архітектура, спрямована у майбутнє. Високотехнічні принципи архітектури та дизайну20 сторіччя	40
4.	Збереження та відновлення архітектурних об’єктів минулого.	20
Всього		135 годин

3. «ТЕОРІЯ СУЧАСНОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА»

Мова викладання – українська

Кількість кредитів – 4,5

Загальна кількість годин – 135

Форма контролю – диференційований залік

викладач Ігор ВАРЄШКІН

Рік навчання	Аудиторні години	Самостійні години
IV	71	64

Опис змісту дисципліни

Давно назріла необхідність введення такого курсу в КЗ ОХФК ім. М.Б. Грекова, так як без знання і розуміння студентами цілей і завдань сучасного мистецтва неможливе їх особове творче зростання.

Всі напрямки, течії в образотворчому мистецтві пов'язані меж собою, впливають один з іншого і майбутній професійний художник повинен це розуміти, знати і орієнтуватися в цьому художньому процесі.

Програма тісно пов'язана з таким предметами, як «Історія мистецтва» та, найголовнішим спеціальним предметом, «Композиція», тому що в ньому повинні сходитися всі навички та вміння, напрацьовані на заняттях з рисунку та живопису. У композиції здійснюється зв'язок всієї програми професійного навчання з живою тканиною мистецтва.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Історія та теорія сучасного мистецтва» полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку студентів, формуванні у них гарного смаку, світоглядних орієнтацій і компетенції у сфері сучасного образотворчого мистецтва, вихованні потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі ознайомлення з історією та теорією мистецтва, без якої неможливий грамотний, свідомий, креативний підхід до власної творчості.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН		
№	Змістовні модулі	Кільк. годин
VII СЕМЕСТР		75
1.	Розділ №1 Витоки сучасного мистецтва. Імпресіонізм, постімпресіонізм, пуантилізм.. Розділ №2: Початок модернізму. Фовізм, кубізм, футуризм	35
2.	Розділ №3: Абстракціонізм, як один з найважливіших напрямків мистецтва ХХ століття. Німецький експресіонізм Розділ №4. Дадаїзм, сюрреалізм. Художні течії і окремі художники, які працювали в період двадцятих-тридцятих років аж до початку Другої світової війни	40
VIII СЕМЕСТР		60
3.	Розділ №5. Абстрактний експресіонізм.. Розділ №6 Поп-арт. Мінімалізм, концептуалізм	30
4.	Розділ №7. Андеграунд . Одеський нонконформізм. Постмодернізм.	30
Всього		135 годин

4. «ГРАФІЧНІ ТЕХНІКИ»

Мова викладання – українська

Кількість кредитів – 4,5 -

Загальна кількість годин – 135

Форма контролю – диференційований залік

викладач **Віктор ГОМАНЮК**

Рік навчання	Аудиторні години	Самостійні години
IV	71	64

Опис змісту дисципліни

Вибіркова дисципліна «Графічні техніки» має на меті ознайомити на практиці студентів четвертого курсу освітньо - професійної програми «Художнє оформлення» як з традиційними так і авторськими видами друкованої графіки: станкової (естампу) й книжкової графіки. Майбутнім художникам - оформлювачам дуже важливе розуміння технологій поліграфічних процесів, способів друку, щоб якісно і професійно виконувати проектування в галузі графічного дизайну та здійснити фахово підготовку макетів до тиражної серії, друку. Заняття графічними техніками допоможе навчитися композиційно мислити, грамотно використовувати досвід з академічного рисунку, живопису, а також вміти застосовувати на практиці набутий досвід у вивченні різноманітних технік друку, а саме: як під час виконання дипломної роботи, так і в галузі графічного мистецтва . Запорука успіху полягає у здібності студентами-старшокурсниками усвідомити принцип ступеневої освіти, важливим сегментом якої є міжпредметні зв'язки освітніх компонентів.

Сприяти вирішенню освітніх задач соціального замовлення держави, суспільства у галузі освіти, інтересів особистості здобувача освіти. Набутий багаж практичних і теоретичних знань за роки навчання у коледжі достатній для того, щоб здобувач знань визначився, де він зможе повною мірою використати свою обдарованість, розкрити свій творчий потенціал, ствердитись у своїх намірах стати компетентним фахівцем. Бути наполегливим і цілеспрямованим в професійній підготовці як майбутній дизайнер, знайти себе в образотворчому мистецтві, професії художника-оформлювача, пробувати себе у власній творчій роботі, у виставковій діяльності та педагогічній практиці - пріоритетна задача вмотивованого випускника художнього коледжу.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН		
№	Змістовні модулі	Кільк. годин
VII СЕМЕСТР		75
1.	Графічні техніки та види друку. Чорно-біла / кольорова гравюра. Ліногравюра, ксилографія, суха голка інші способи гравіювання та друку.	40
2.	Монотипія, діатип, автотипія.	35
VIII СЕМЕСТР		60
3.	Книжкова графіка: Екслібрис, ілюстрація, елементи оформлення книги.	30
4.	Естамп: графічна серія (Авторська техніка). Оформлення графічних робіт .Презентація /Виставка.	30
Всього		135 годин

5. «КОЛАЖ»

Мова викладання – українська
Кількість кредитів – 4,5
Загальна кількість годин – 135
Форма контролю – диференційований залік
викладач **Сергій ПАПРОЦЬКИЙ**

Рік навчання	Аудиторні години	Самостійні години
IV	71	64

Опис змісту дисципліни

Колаж - це метод створення композиції, при якому поєднуються різноманітні за своєю фактурою та масою елементи (кольоровий папір, шпалери, газетні вирізки, шматки тканини, фото, шкіра і т.д.).

Мета даного курсу - розкриття потенційних творчих можливостей здобувачів освіти. Заняття колажем дозволяють визначити існуючий на даний момент психологічний стан учнів, виявити актуальний зміст їх самосвідомості, їх особистісні переживання та емоції.

Заняття передбачають великий ступінь творчої свободи, є ефективним методом розвитку композиційного мислення студентів та спираються на позитивні емоційні переживання, пов'язані з процесом творчості. Ефективним засобом є не тільки абстрагування, а й включення в колаж поняття теми та її розкриття в процесі розвитку творчого мислення молодих авторів.

Термін «колаж» в його сучасному тлумаченні використовується також для позначення прийому створення цілісного зображення з ряду інших комбінованих зображень або їх окремих фрагментів(як правило, за допомогою комп'ютерних програм).

У процесі занять здобувачі освіти також познайомляться із сучасними можливостями роботи над колажем за допомогою комп'ютерних програм.

В основі створення цифрового колажу - робота з шарами поверхонь. У процесі його створення можна навчитись застосовувати різні типи накладення, змішування та прозорості.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН		
№	Змістовні модулі	Кільк. годин
VII СЕМЕСТР		75
1.	Що представляє собою колаж. Історія розвитку колажу. Знайомство з провідними діячами мистецтва ХХст, що займались колажем).	35
2.	Колаж, як засіб розвитку творчого початку в учнях вищих навчальних закладів. Розробка індивідуальних ідей та ескізів , як художніх проєктів	40
VIII СЕМЕСТР		60
3.	Колаж та його види. Розвиток вміння бачити та виділяти актуальні тенденції в сучасному мистецтві колажу.	30
4.	Значення колажу у творчому розвитку мислення студентів. Пошуки творчих рішень до поставлених завдань та виконання колажних композицій руками на площині заданого формату у різних техніках. Використання комп'ютерних програм для виконання колажів з можливістю їх тиражування.	30
Всього		135 годин