

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Ступінь вищої освіти: Бакалавр
Спеціальність: 015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Освітня програма: Професійна освіта. Комп'ютерні технології
Кафедра інформатики і кібернетики

Навчальна дисципліна
«Цифровий живопис з основами кольорознавства»

Семестр – 4

Форма контролю – залік

Кількість кредитів ЄКТС – 5

I. Основна мета засвоєння курсу розвиток професійної і практичної підготовки студентів та продовження їх образотворчої освіти у напрямку вивчення кольору як важливого фактору підвищення художньо-естетичного рівня особистості, формування художньої культури в мистецтві та сучасному цифровому дизайн-середовищі.

II. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Дисципліна «Цифровий живопис з основами кольорознавства» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки.

III. Завдання дисципліни: знайомлення з основними напрямками розвитку наук з кольорознавства та сучасними досягненнями у вивченні кольору та "кольорових явищ; засвоєння основних колористичних понять, взаємодії світла і кольору та світлових явищ як причини виникнення кольору; придбання практичних навичок в роботі з кольором в цифровому живописі

IV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Основні знання:

- історія розвитку графічного мистецтва
- техніки оригінальної графіки
- графічних техніках
- властивості кольору і світла;
- термінологію кольорознавства;
- основні закономірності сприйняття кольору;
- визначення основних характеристик кольору;
- основні закономірності психофізіологічного сприйняття кольору;
- прийоми колористики та принципи кольорової гармонії;
- правила взаємодії кольорів та кольорових сполучень (контрасти, нюанси);-
- змішування кольорів (оптичне, механічне та просторове);
- просторові якості кольору, об'єктивні та суб'єктивні якості;

Основні вміння:

- Бути здатним аналізувати історію розвитку графічного мистецтва, твори майстрів графіки.
- Володіти знаннями про художні особливості, техніки оригінальної графіки і явища дійсності та творчим методом втілення задуму в художньо-образну структуру композиції.
- Усвідомлювати специфіку комп'ютерного дизайну графічної продукції, демонструвати знання базового категоріального апарату комп'ютерного дизайну.

- Демонструвати досконале володіння способами та прийомами графічного відображення об'єктів, засобами художньої виразності, конструкторськими та дослідницькими навичками активної художньої творчості з використанням сучасних комп'ютерних технологій на рівні, необхідному для сприймання, оцінки та створення художнього образу.
- Бути здатним створювати композиції в різних графічних техніках
- Володіти технологією виконання та обробки графічних дизайнерських робіт з використанням художньо-виразних та функціональних засобів графічного дизайну і комп'ютерних графічних редакторів.
- Володіти композиційними засобами при організації графічного твору, демонструвати здатність до правильного моделювання тоном художнього зображення, колірного компонування, організації інформаційного наповнення твору.

V. Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Впевнене використання Adobe Photoshop для задач дизайнера. Робота з графічним планшетом. Лінія як основний інструмент художника; розбір додаткових інструментів з інтерфейсу програми; перші об'єкти, площину і об'єм; малювання на основі примітивів, використання базової форми; малювання з використанням допоміжних обсягів і кінематичних схем; базовий принцип малювання від загального до конкретного.

Тема 2. Академічні основи малювання в цифровому середовищі. поняття про форму об'єкта і його обсязі; вивчення перетинів об'єктів, простих і складних форм; відображення обсягу з використанням вивчених властивостей лінії; визначення нормалей на поверхні об'єктів, поняття базової площини; перетин об'єктів по заданим нормалям; вирізання та об'єднання частин різних об'єктів, зрізи, січні площині і нарощені обсяги; принципи відображення напрямних і динамічних ліній поверхні об'єкту.

Тема 3. Практичний навик створення лінійного малюнка. робота з динамічними лініями і штрихами; властивості змальованих об'єктів, передача фактури матеріалу через лінію; об'ємні елементи в 2D-малюнку, передача об'єму; зміна лінії в залежності від освітлення, передача світла і тіні; фізично коректні параметри при малюванні об'єктів: прив'язка до площини, маса об'єктів; передача контрасту лінією, відображення відблисків, кутів заломлення, відсвітів і вигинів; передача текстури об'єкта, малювання патернів і повторюваних об'єктів; глибина лінії, використання лінії для визначення віддаленості об'єктів від глядача; ієрархія лінії для окремих об'єктів, создание читаного і швидко сприйманого образу об'єкта; робота з лінією в Adobe Photoshop (інтерфейс і принципи).

Тема 4. Розуміння основ композиції, перспективи та будови об'єктів. Взаємодії ембієнт оклюжна і тіней, кольору; Поняття перспективи від 1 до 3-ох точок; Повітряна перспектива і плани віддаленості; Робота з лінією і кольором в перспективі. Перспектива відкритого і закритого простору; фронтальна перспектива і масштаб, камера і ракурси; Пропорції і співвідношення, правило золотого перетину, правило третин; Основні принципи композиції; Створення швидких начерків, швидке тонування поняття перспективи; одноточковий перспектива; робота з точками сходження перспективи; двоточкова перспектива, Архітектура і дизайн; трехточечная перспектива як засіб для нестандартних і складних ракурсів; повітряна перспектива, рівні і плани розташування об'єктів; робота з лінією в перспективі; робота з кольором в перспективі; перспектива відкритого простору: пейзажі, Аутдор, архітектура; перспектива закритого простору: дизайн, інтер'єри, Індор; фронтальна перспектива і масштаб; робота зі світлом і тінню в перспективі; побудова складних об'єктів в перспективі; постановка виду (камери) в перспективі. поняття композиції, пропорцій і співвідношення; формальна композиція; правило золотого перетину, правило третин; передача відчуттів і емоцій через композицію; базовий набір композиційних рішень для робіт художника

Тема 5. Навичка роботи з кольором, тоном, світлом і тінню. Колір і світло в роботі художника, фізичні та цифрові параметри; Коло Іттена, змішання і поділ кольорів, колірні схеми; Використання контрасту і яскравості в роботі; Передача настрою через колір; колір і світло в роботі цифрового художника, фізичні та цифрові параметри; коло Іттена, змішання і поділ кольорів; основні методи роботи з кольором; використання контрастів яскравості, кольору, насиченості; теплі і холодні тони, методи їх використання; рекомендації по роботі з кольором і колірним діапазоном; колірні схеми і гармонії.

Тема 6. Нові перспективи та можливості в світі цифрового малюнка. послідовність роботи з картиною, методи і варіанти; Лайфхак для правильної організації роботи; приклади використання тих чи інших прийомів на практиці; робота з видами, ракурсами, камерою; ракурс, настрої і композиція - створення історії в картині; створення фаст-скетчів, швидкі рішення: 80% результату за 20% часу.

Тема 7. Концепт-арт та основи CG-малюнка. Основи Концепт-Арт. Композиція малих форм. Пропорції і Трансформації. Динаміка і Симетрія. Логіка, Ергономіка, Інтерфейс, Наочність і правдоподібність. Анатомія людини в прискореному режимі. Концепт на основі анатомії. Концепти оточення. Композиція, світло, перспектива оточення. Масштабний об'єкт. Арт-віжін документ проекту і робота з командою. Створення промо матеріалів.

VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра інформатики і кібернетики факультету інформатики, математики, економіки.

VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться На вивчення дисципліни відводиться 150 годин (5 кредитів ЄКТС).

Дисципліна викладається у 4-му семестрі.

VIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

1. Лотошинська Н. Д., Івахів О. В. Теорія кольору та кольороутворення. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 204 с.

2. Чміль Г., Корабльова Н. Візуалізація реального в сучасному культурному просторі: Монографія. К. : Ін-т культурології НАМУ, 2013. 256 с.

3. Прокопович Т. А., Каленюк О. М., Вахрамєєва Г. І. Основи кольорознавства та декоративно-прикладного мистецтва : навч. посіб. / Прокопович Тетяна Анатоліївна, Каленюк Ольга Миколаївна, Вахрамєєва Галина Іванівна – Луцьк : Поліграфічний центр «Друк Формат», ФПО Покора І. О., 2019. – 91 с.

IX. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, оцінювання 2-х модульних тестових контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: залік у 4-му семестрі.