

КОСІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО ТА
ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МИСТЕЦТВ

СИЛАБУС

АВТОРСЬКИЙ ТЕКСТИЛЬ

Кафедра	Декоративне мистецтво	Рівень вищої освіти	Другий Магістр
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Рік навчання	2-й
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	Вид дисципліни	вибіркова
Види декоративного мистецтва	Декорування середовища художнім деревом, керамічна пластика, художній метал, художній текстиль, декоративний розпис, прикладна графіка, художнє моделювання костюма, художні вироби зі шкіри та хутра	Семестри	3-й

Викладач: Дутка Вікторія Валеріївна, доцент кафедри «Декоративне мистецтво», кандидат мистецтвознавства, доцент,

Тел. 0674958156, radiokosiv@gmail.com

Курс «Авторський текстиль» націлений на опанування принципів загальної рефлексивно-інноваційної технології навчання, яка має основні етапи: пошук нових ідей, формування концепції нововведення, її реалізація, закріплення інновацій.

Інтегральна компетентність після засвоєння курсу полягає у здатності виконувати складні технологічні завдання, які передбачають застосування теоретичних знань та практичних навичок роботи зі спеціальними текстильними матеріалами на спеціальному обладнанні, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.

Курс розрахований на студента, який володіє навиками роботи з текстильними матеріалами та ознайомлений з основними техніками художнього текстилю (дрібновзірцевим ткацтвом, килимарством), гобеленовими техніками,

розписом по тканині, або на студента, який має неординарне художнє мислення та здатний провадити творчо-експериментальну діяльність.

Вивчення модулів навчального предмету здійснюється в інтеграції з дисциплінами «Дипломне проектування» та «Методика підготовки магістерської кваліфікаційної роботи».

Специфічним у студіюванні курсу є індивідуальний підхід до вибору галузі художнього текстилю, у якій може працювати студент, що потребуватиме корегування методичних підходів під час виконання індивідуальних завдань.

Пропонована тематика творчо-експериментальної діяльності:

1. Художній текстиль ужиткового характеру: виконання серій тканин одягового призначення та ансамблів тканин для оформлення житлового або громадського інтер'єрів.

2. Художній текстиль виставкового характеру: вирішення складних декоративних тематичних композицій із вираженою художньо-пластичною концепцією.

Опис курсу

III СЕМЕСТР (6 аудиторних годин у тиждень)

Вибіркова дисципліна

Кількість ЕКТС 6 (180 год)

Лекцій 2 год

Практичних 58 год

Самостійної роботи 120 год

Курс забезпечує наступні компетентності:

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

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу;

ЗК 2. Вміння виявляти, розв'язувати проблеми;

ЗК 5. Здатність розробляти та керувати проектами;

ФК 1. Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образноасоціативну мову при створенні художнього образу.

ФК 4. Здатність проводити діагностику стану збереженості мистецьких об'єктів, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної наукової реставрації;

ФК 9. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва;

ФК 11. Здатність до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації культурномистецьких феноменів і процесів.

Програмні результати навчання:

ПРН 2. Інтерпретувати та застосовувати на практиці семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні й формально-стилістичні чинники образотворення;

ПРН 3. Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями);

ПРН 4. Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства;

ПРН 8. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, реставраційної, дослідницької та освітньої діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи;

ПРН 10. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основних принципів розвитку сучасного візуального мистецтва;

ПРН 11. Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів і концепцій інтерпретації феноменів культурномистецьких процесів;

ПРН 14. Застосовувати методологію наукових досліджень у процесі теоретичного й практичного аналізу; дотримуватися принципів академічної доброчесності; узагальнювати результати дослідження та впроваджувати їх у мистецьку практику; виявляти практичні й теоретичні особливості наукової гіпотези;

ПРН 15. Планувати професійну діяльність у сфері образотворчого і декоративного мистецтва, реставрації відповідно до потреб і запитів суспільства та ринку.

Специфічні навички, які набуваються у межах практичних завдань курсу :

- 1. На основі знань регіональних особливостей виробництва художньої тканини продукувати нові творчі ідеї.*
- 2. Опанувати діагностику стану збереженості мистецьких об'єктів.*
- 3. Сформулювати інноваційне художньо-конструктивне мислення.*
- 4. Опанувати нові методи обробки нетрадиційних текстильних матеріалів.*

5. Навчитися здійснювати технологічні експерименти з текстильними матеріалами.
6. Формувати нові, авторські принципи синтезу технік та технологій.
7. Навчитися виражати пластичні можливості текстильних технік у процесах образотворення.
8. Презентувати творчу ідею засобами макетування та моделювання.
9. Учитися створювати інноваційні мистецькі об'єкти.

Після семестру здійснюється контроль якості засвоєння знань у вигляді **екзаменаційного перегляду** практичної роботи курсу.

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лек.	Практичні	Сам. роб.	Проміжний контроль Бали	Підсумковий контроль Бали
МОДУЛЬ 1. Інновації у творчо-експериментальній діяльності						
Змістовий модуль 1. Авторські проєкти у галузі художнього текстилю						
Тема 1. Реставраційні та інноваційні технології у художньому текстилі: вітчизняний та світовий контекст.	6	2	4	12	5	
Тема 2. Аналіз аналогів та прототипів. Взаємозв'язок традиційного та інноваційного.	6		6	12	5	
Тема 3. Формування інноваційної ідеї. Варіативність апробацій творчої ідеї.	12		12	24	20	
Тема 4. Творчо-експериментальна діяльність. Апробація концепції ідеї у матеріалах і техніках.	26		26	52	20	
Тема 5. Методи презентації засобами моделювання та макетування.	4		4	8	10	
Разом за змістовим модулем 1	48	2	46	96	60	10
Змістовий модуль 2. Планування професійної діяльності						

Тема1. Концепція професійної діяльності.	6		6	12	20	
Разом за змістовим модулем 2	6		6	12	20	10

III семестр.

МОДУЛЬ 1. Інновації у творчо-експериментальній діяльності.

Змістовий модуль 1. Авторські проєкти у галузі художнього текстилю

Лекція (2 год.)

«Реставраційні та інноваційні технології у художньому текстилі: вітчизняний та світовий контекст».

Практична робота 1. Діагностика стану збереженості мистецьких об'єктів. Робота проводиться у фондах музейних збірок у співпраці з реставраційним відділом музейної установи.

Мета: виявити стан збереження мистецьких об'єктів; ознайомитися з базовими технологіями реставрації.

Самостійна робота: пошук аналогів та прототипів як джерел для творчої інтерпретації.

Вимоги: зібрати фактологічний матеріал (від 20 джерел) у вигляді світлин, замальовок. Підготувати анотацію до артефактів.

Практична робота 2. Аналіз художньо-стильових характеристик фактологічного матеріалу.

Мета: виявити художньо-стильові, формотворчі, декоративні властивості аналогів та прототипів для подальшої трансформації їх у інноваційні об'єкти мистецтва.

Самостійна робота: системний аналіз та відбір художньо-стильових, формотворчих, декоративних якостей аналогів та прототипів.

Вимоги: замальовати фрагменти виробів.

Практична робота 3. Варіативна апробація авторської ідеї.

Мета: знайти варіанти мистецького вирішення творів.

Самостійна робота: Пошук варіантів творчого рішення.

Вимоги: виконати варіанти макетів, моделей, фрагментів майбутнього мистецького твору.

Практична робота 4. Апробація власної образно-асоціативної мови у створенні художнього образу.

Мета: формування авторського стилю.

Самостійна робота: додаткові творчі експерименти у контексті художньої ідеї.

Вимоги: створити макети тканин.

Практична робота 5. Презентація авторської роботи.

Мета: створити презентацію твору.

Самостійна робота: Опрацювання аналогічних презентацій у мережах інтернет.

Вимоги: сформувати сценографію експонування художнього твору.

Практична робота 6. Концепція професійної діяльності.

Мета: пошук форми та змісту майбутньої професійної діяльності.

Самостійна робота: аналіз світових та вітчизняних творчих проєктів. Опис концепції власної професійної діяльності.

Вимоги: зібрати аналітичну інформацію. На основі аналітичної інформації сформувати зміст та форму власної професійної діяльності.

Рекомендована література

1. Голубець М. Український килим. Київ, 2021.
2. Токар М. Акварель. Художній текстиль: каталог. Львів, 2013.
3. Цимбала Л.І. Бучацькі макати пам'ятки золототкацтва Галичини. Львів: ЛНАМ, 2008.
4. Бабенко Н. Альбом. Київ: Народні джерела, 2006.
5. Глубіш Р.А. Хімічна технологія текстильних матеріалів (завершальне оброблення) Київ: Арістей, 2006.
6. Семак З.М., Семак Б.Б. Фарбування текстильних матеріалів рослинними барвниками. Львів: Світ, 2005.
7. Губаль Б. Гобелен. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000.
8. Жоголь Л.Є. Декоративне мистецтво України. К.: Мистецтво, 1988.
9. Журавель-Змеєва Л.І. Сучасні авторські техніки у дизайні текстильних виробів України ХХІ ст. Кваліфікаційна наукова праця на здобуття наукового ступеня кандидат мистецтвознавства.
10. Запаско Я.П. Словник декоративно-ужиткового мистецтва. Л.: Афіша, 2000. Т.2.
11. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка. Західні області УРСР К:Наукова думка, 1988. 192 с.
12. Стельмащук Т.Г., Білан М.. Український народний стрій. Львів: Фенікс, 2000.
13. Художній текстиль. Львівська школа. Львів: Поллі, 1998, 160 с.

Політика курсу

Вимоги викладача та правила поведінки студентів на заняттях

1. Комунікація та спільна співпраця є важливими компонентами засвоєння знань і професійних компетентностей під час вивчення курсу (модуля). Студент і викладач несуть спільну відповідальність за створення безпечного і сприятливого навчального середовища.

2. Студент зобов'язаний відвідувати всі аудиторні заняття та брати активну участь у навчальному процесі кафедри.

3. Недопустимі пропуски студентами аудиторних занять і запізнення. У разі пропусків занять без поважних причин, які задокументовані, оцінка за проміжний контроль автоматично знижується на 10 %. Якщо пропуски становлять більше 50 % аудиторних занять, то вважається, що такий студент не засвоїв програмовий матеріал курсу в повному обсязі, тому кількість балів на модульному контролі може становити не більше 60 балів.

4. Усі практичні завдання, які передбачені навчальною програмою дисципліни, повинні бути виконанні вчасно та в повному обсязі, а також належним чином оформлені та представлені на екзаменаційну сесію (екзамен-перегляд). У разі незадовільної оцінки студент має право перездати курс у 7-денний термін. Несвоєчасне виконання поставленого завдання є неможливим.

5. У межах самостійної роботи студенти опрацьовують задані завдання, вивчають додатковий матеріал за темою, виконують практичні роботи для самоконтролю та з метою перевірки засвоєння ними знань і набутих навичок.

6. Студенти зобов'язані дотримуватися принципів академічної доброчесності при виконанні практичних, самостійних, індивідуальних та контрольних завдань. У випадку списування і плагіату при виконанні завдання, студент отримує незадовільну оцінку. У разі повторного списування чи виявлення плагіату студент не допускається до семестрового заліку чи екзамену.

7. Студент має право звертатися до викладача за додатковим поясненням матеріалу курсу (модуля) чи змісту практичних завдань протягом робочого часу усно, по електронній пошті або засобами повідомлень. За потребою студентів викладач призначає консультацію для аналізу практичної чи самостійної чи роботи студента. Відвідування таких консультацій — за бажанням студента.

8. Викладач ознайомлює студентів із методичними рекомендаціями щодо виконання практичних, самостійних і контрольних робіт, наводить перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань, надає питання до заліку чи екзамену. Усе це гарантує високу ефективність навчального процесу і є обов'язковим для студентів.

9. Студенти мають право користуватися методичним забезпеченням та власними навчальними посібниками викладачів кафедри, а також унаочненим матеріалом і літературою за фахом.

10. Кожен викладач ставить перед студентами систему вимог та правил їх поведінки на аудиторних заняттях.

11. Розподіл балів, що отримують студенти з навчальної дисципліни, є сумою балів за виконання змістових модулів та отриманих під час іспиту. Максимальна кількість балів за вивчення даного курсу становить 100 балів: 60 балів за практичні завдання, виконані впродовж семестру, і 40 балів — за екзамен.

12. В аудиторіях заборонено вживати їжу та напої (за винятком води та у разі медичної необхідності). Під час аудиторних занять заборонено користуватися мобільними телефонами й іншими цифровими електронними пристроями, які мають бути вимкнені або переведені у беззвучний режим. Ноутбуки чи планшети можуть використовуватися лише для виконання навчальних завдань за вимогою.

5. Політика виставлення балів

При оцінюванні враховуються бали, набрані на поточному контролі (здача змістових модулів), підсумковому контролі (екзамен-перегляд) та за самостійну роботу.

На результат оцінювання також впливає присутність студента на заняттях та його активність під час практичної роботи. У разі пропуску занять без поважних причин, які задокументовані, оцінка за проміжний контроль автоматично знижується на 10 %. Якщо пропуски становлять понад 50 % аудиторних занять, то вважається, що такий студент не засвоїв програмовий матеріал курсу в повному обсязі, тому загальна кількість балів на підсумковому модульному контролі може становити не більше 60 балів.

Критерії оцінювання

90–100 балів («відмінно» за національною шкалою, **A** — за шкалою ECTS) може отримати студент, який в повному обсязі опанував матеріал практичного курсу, творчо підійшов до виконання завдань, логічно побудував і професійно виконав усі завдання, надав додаткові варіанти за відповідними темами, крім того, брав участь та переміг (посів 1–3 місце) у міжнародних або усеукраїнських конкурсах та акціях, студентських олімпіадах чи наукових конференціях з мистецтва або дизайну.

82–89 балів («добре» за національною шкалою, **B** — за шкалою ECTS) отримує студент, який добре опанував матеріал практичного курсу, вчасно та якісно справився з усіма поставленими завданнями, творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому зробив декілька незначних помилок.

75–81 балів («добре» за національною шкалою, **C** — за шкалою ECTS) отримує студент, який в цілому добре опанував матеріал практичного курсу, вчасно та якісно справився з більшістю поставлених завдань, достатньо творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому виконана робота мала значні недоліки.

64–74 балів («задовільно» за національною шкалою, **D** — за шкалою ECTS) отримує студент, який не в повному обсязі опанував матеріал практичного курсу, справився з переважною більшістю поставлених завдань або виконав усі завдання на недостатньо професійному рівні, при цьому виконана робота мала значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу тощо).

60–63 балів («задовільно» за національною шкалою, **E** — за шкалою ECTS) отримує студент, який в недостатньому обсязі опанував матеріал практичного курсу, справився з основними з поставлених завдань, але при цьому виконана робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо).

35–59 балів («незадовільно» за національною шкалою, **FX** — за шкалою ECTS) отримує студент, який не впорався із головними задачами дисципліни, тобто не опанував більшість тем практичного курсу, пропускав заняття без поважних причин, допустив значну кількість суттєвих помилок при виконанні завдань. Про відсутність належних знань свідчать незадовільні підсумки поточного перегляду. У цьому випадку для одержання оцінки потрібна значна додаткова робота для виконання усіх завдань дисципліни відповідно програми курсу і повторна передача.

0–34 балів («незадовільно» за національною шкалою, **F**— за шкалою ECTS) отримує студент, який не володіє знаннями з усіх модулів дисципліни, не виконав програми курсу і, відповідно, не впорався з поточними перевітками та не склав екзаменаційного перегляду. В цьому випадку передбачений обов'язковий повторний курс навчання.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		Екзамен, курсовий проект (робота), практика	залік
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
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	Не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Дутка Вікторія Валеріївна, професор кафедри декоративного мистецтва КПДМ ЛНАМ, доцент, кандидат мистецтвознавства, член НСХУ.

Авторка наукових публікацій, учасниця міжнародних та Всеукраїнських виставок. Закінчила Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва. Коло наукових та творчих зацікавлень – художній текстиль.