

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Львівська національна академія мистецтв
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Проектування
III курс

ОС «Бакалавр»

галузь знань

02 Культура і мистецтво

спеціальність

**023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація**

освітня програма

«Декоративне мистецтво»

професійне спрямування

«Художня кераміка»

Косів: 2024-2025 рік

Загальна інформація про навчальну дисципліну

Назва дисципліни	Проектування
Статус дисципліни	Нормативна
Рік викладання	2024-2025/5-6
Обсяг дисципліни	8 ECTS/240 годин З них: Лекції -8 годин Практичні заняття -116 годин Самостійна робота -116 годин
Мова викладання	Українська
Форма контролю	Екзамен-перегляд
Викладач	Дутка Сергій Ярославович
Контактний телефон викладача	+380967742835
E-mail викладача	ser.dutka@gmail.com

Консультації

В межах навчального курсу «Проектування» заняття проводяться один раз на тиждень. Консультації пов'язані із завданнями проводяться під час занять. У разі необхідності індивідуальних чи додаткових консультацій ми зустрічаємося за попередньою домовленістю. У разі переходу навчального закладу на дистанційну форму навчання зустрічі відбуватимуться за попередньою домовленістю в програмі ZOOM, VIBER або Skype.

Анотація курсу

Програма з навчальної дисципліни «Проектування» передбачає здобуття практичних знань студентами, які пов'язані з навчальною дисципліною «Робота в матеріалі» та з організацією (інтер'єрного, екстер'єрного) простору. Тематика програмових завдань побудована на організації інтер'єрного та екстер'єрного простору у послідовній наступності, від простого до складного. За функціональним призначенням, програмові завдання з роботи в матеріалі поділяються: посуд утилітарного призначення та декоративні композиції.

Завдання дисципліни :

- розвинути імпровізаційно-асоціативне мислення;
- вивчити принципи проектування та виконання в матеріалі декоративних та утилітарних композицій ;

- навчити вирішувати проблеми комплексного оформлення заданого інтер'єру;
- відроджувати, розвивати та використовувати надбання народного мистецтва.

Параметри курсу, послідовність і специфіка викладання передбачають можливість формування індивідуальних навиків та умінь при виконанні творчих композицій. Під час вивчення курсу Ви можете обрати поглиблене вивчення специфіки проектування виробів утилітарного призначення. Якісне засвоєння навчального матеріалу та активна самостійна робота сприятимуть розширенню Вашої професійної майстерності.

Мета та цілі курсу

Основною метою навчальної дисципліни є розвиток та удосконалення засвоєних технічних та художньо стилістичних прийомів та навичок з профмайстерності, які є логічним продовженням теоретичних та практичних знань з технології, роботи в матеріалі, конструювання.

Методична основа проектування ґрунтується на таких складових:

- освоєння практичного досвіду на основі кращих взірців світової художньої кераміки;
- професійний підхід до виконання проектування, використовуючи такі складові, як: ескізування та виконання технічних креслень .
- дотримання технологічних складових до кожної із технік;
- виховання у художника – кераміста практичного досвіду колективної роботи;
- викладач забезпечує індивідуальну співпрацю з кожним студентом на рівні консультацій, аналізувань творів світового мистецтва;
- викладач виховує у студента творчу ініціативу, уміння розвивати образне мислення та відчуття естетики у виконанні проектних робіт;
- викладач виховує у студента почуття цілісності, синтезу, гармонії.

Для формування художньо-професійної грамоти та майстерності на основі набутих знань студент повинен:

знати:

- роль і місце художньої кераміки в культурному житті України та в світі;
- історичний процес розвитку кераміки як складової декоративно-прикладного мистецтва в розвитку загальнонаціональної культури;
- характерні особливості традиційної регіональної кераміки;
- вимоги до художньої та технологічної якості творів художньої кераміки;

вміти:

- використовувати мистецьку спадщину для створення нових композицій; образно мислити при створенні декоративних композицій;
- гармонійно поєднувати колір, пропорції, форму;
- послідовно проводити проектну роботу;
- створювати цілісні по сприйняттю композиції з введенням психологічно-образного навантаження;
- досягти стилістичної єдності композиції;
- опираючись на традиції і мистецьку спадщину розвивати художнє мислення та вдосконалювати власну манеру виконання;
- володіти способами стилізації, досягти виразності композиційного задуму, за допомогою синтезу комплексу естетичних, технологічних, пластичних якостей формувати художній образ.

Формат курсу

Формат викладання дисципліни «**Проектування**» передбачає практичні заняття в аудиторії, а також самостійну роботу.

Самостійна робота скерована на те, щоб Ви могли поглибити свої уміння з тем освоєних на заняттях.

Якщо з певних причин стануть неможливими зустрічі в аудиторії, ми займатимемось з Вами дистанційно. І очні, і дистанційні заняття відбуватимуться за розкладом.

Компетентності та результати навчання

У результаті вивчення курсу студент повинен оволодіти такими **компетентностями:**

Інтегральна компетентність - Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі декоративного мистецтва, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів декоративного мистецтва, й характеризується невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК-2. Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК-5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні компетентності (СК)

СК-3 Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.

СК-4 Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями.

СК-5 Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.

СК-6 Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькі твори

СК-7 Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача.

СК-9 Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій діяльності.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Застосовувати комплексний художній підхід для створення цілісного образу.

ПРН 2. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.

ПРН 8. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення композиційних рішень; аналізувати принципи морфології об'єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при формуванні концепції твору та побудові художнього образу.

ПРН 9. Застосовувати знання з історії мистецтв у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний мистецький досвід.

ПРН 11. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, реставраційної та

дослідницької діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи.

ПРН 13. Застосовувати сучасне програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями).

ПРН 14. Трактувати формотворчі засоби образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі.

ПРН 15. Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації мистецьких творів.

ПРН 17. Популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної самоідентифікації.

Консультації в умовах дистанційного навчання

У разі дистанційного навчання вам потрібно щотижня завантажувати виконані завдання у чат в VIBER, Skype, щоби ваш викладач міг їх побачити і висловити свої зауваження і поставити оцінку.

Орієнтовний план курсу

Заняття з проектування проходять щотижня по чотири години згідно з розкладом.

Перший семестр

Модуль 1.

Декоративна кераміка в інтер'єрі

Тиж день	Тема	Завдання	Самостійна робота
	Змістовий модуль 1.Принципи організації модульної пластики в інтер'єрі.		
1	Вступна бесіда. Опрацювання бібліографічного матеріалу.	Огляд літератури.	Опрацювати бібліографічний матеріал.
2	Варіативне ескізування модулів.	Виконання варіантів модулів.	Ескізування.

3,4	Пошук декору на модулях.	Пошук варіантів орнаменту на модулях.	Ескізування.
5	Пошуки колориту модульної пластики.	Знайти колорит композиції.	Ескізування.
6	Виконання чистового ескізу.	Виконати чистовий ескіз, з якого буде виконано проект.	Ескізування.
7	Виконання курсового проекту модульної пластики на планшеті.	Виконати курсовий проект на планшеті.	Оформлення проекту.
	Змістовий модуль 2. Принципи комплексного оформлення житлового інтер'єру керамічними виробами.		
8	Вступна бесіда, аналіз класичних зразків модульної пластики. Опрацювання бібліографічного матеріалу.	Огляд літератури.	Опрацювати бібліографічний матеріал
9	Пошук теми та ідеї композиції.	Визначитися з темою композиції.	Ескізування.
10, 11	Варіативне ескізування .	Пошуки варіантів композиції.	Ескізування.
12	Пошук остаточного варіанту композиції.	Виконати остаточний графічний варіант композиції.	Опрацювати деталі декору.
13	Пошуки колориту.	Вишукати колорит композиції.	Зачистка форми.
14	Виконання чистового ескізу.	Виконати чистовий ескіз по якому буде виконано проект.	Замівка відтисків
15	Виконання проектної частини .	Виконати проектну частину на планшеті.	Сушка модулів

**Другий семестр
Модуль 2**

Роль тематики у творенні художнього образу керамічних виробів.

Тиж день	Тема	Завдання	Самостійна робота
	Змістовий модуль 1. Декоративна пластика малих форм.		
1	Вступна бесіда, аналіз класичних зразків малої пластики.	Огляд літератури.	Опрацювати бібліографічний матеріал.
2	Пошуки теми та ідеї композиції.	Визначитися з темою майбутньої композиції.	Ескізування.
3	Варіативне ескізування.	Пошуки варіантів композиції.	Ескізування.
4,5	Розробка орнаментальної частини композиції	Пошуки орнаментики.	Ескізування.
6	Пошуки колориту.	Визначитися з колоритом композиції.	Ескізування.
7	Виконання чистового ескізу.	Виконати чистовий варіант ескізу.	Ескізування.
8	Виконання проектної частини.	Виконати проект на планшеті.	Оформлення проекту.
	Змістовий модуль 2. Особливості організації вжиткових виробів у тематичний художній образ.		

9	Вступна бесіда, аналіз класичних тематичних ужиткових виробів. Опрацювання бібліографічного матеріалу.	Проаналізувати характерні особливості тематичного посуду.	Опрацювати бібліографічний матеріал
10	Пошук теми та ідеї композиції.	Визначитися з темою майбутньої композиції.	Ескізування.
11, 12	Варіативне ескізування.	Пошук варіантів композиції.	Ескізування.
13	Пошук колориту композиції.	Визначитися з колоритом композиції.	Ескізування.
14	Виконання чистового ескізу.	Виконати чистовий варіант ескізу по якому буде виконано проект.	Ескізування.
15, 16	Виконання проектної частини.	Виконати проектну частину завдання.	Оформлення проекту.

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. Студент і викладач несуть спільну відповідальність за створення безпечного і сприятливого навчального середовища.
2. Студент зобов'язаний відвідувати усі аудиторні заняття та брати активну участь у навчальному процесі кафедри.
3. Недопустимі пропуски та запізнення студентами аудиторних занять. Уразі пропуску заняття 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. В межах самостійної роботи студенти опрацьовують задані завдання, вивчають додатковий матеріал за темою, виконують практичні роботи для самоконтролю та з метою перевірки засвоєння ними знань та набутих навичок.

6. Студенти зобов'язані дотримуватися принципів академічної доброчесності при виконанні практичних, самостійних, індивідуальних та контрольних завдань. У випадку плагіату при виконанні завдання, студент отримує незадовільну оцінку.

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 з методичними рекомендаціями щодо виконання практичних, самостійних та контрольних робіт, наводить перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань, надає питання до заліку чи екзамену. Все 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 правила їх поведінки на аудиторних заняттях.

11. В аудиторіях заборонено вживати їжу та напої (за винятком води та у разі медичної необхідності).

12. Під час аудиторних занять заборонено користуватися мобільними телефонами та 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 тільки в освітніх цілях. Наприклад, якщо вам потрібно уточнити необхідну інформацію в інтернеті. Під час практичних занять ви можете відповідати на телефонні дзвінки, але за межами аудиторії. Проте такі

телефонні розмови не можуть бути довготривалими. Якщо ви присутні на занятті, але весь час проводите в телефоні, викладач може розцінювати таку поведінку як вашу відсутність.

13. Якщо ви заздалегідь знаєте, що ви повинні пропустити заняття з поважних причин, будь ласка, сплануйте ці пропуски відповідно. Часткове відвідування заняття (пізній прихід, ранній відхід, тривалі перерви) дорівнює 1/2 відсутності. За кожен відсутність яка перевищує дозволений ліміт, ваш підсумковий бал буде знижено. Зниження підсумкової оцінки може сягати навіть 20 балів. Якщо протягом семестру ваша відсутність перевищила присутність ваша атестація буде під загрозою. Ви можете виконати всі завдання однак провалити курс через прогули. Виправданими поза встановленим лімітом можуть визнаватись пропуски занять через хворобу, юридичні зобов'язання, події пов'язані з діяльністю вашої кафедри, а також КППДМ ЛНАМ, релігійні мотиви.

Екзамени, заліки, перегляди

Вчасне виконання завдань є критично важливими. Обов'язком студента є реалістичне планування свого часу на виконання передбачених цим силабусом завдань. Допуск до повторного перегляду здійснюється згідно положення «Про порядок ліквідації академічних заборгованостей». Винятком з цих правил можуть бути пом'якшувальні обставини, зазначені вище в розділі про відвідування.

Оцінювання

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 заняття (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 загальна кількість балів на підсумковому модульному контролі може становити не більше 60 балів.

Розподіл балів, що отримують студенти з навчальної дисципліни «Робота в матеріалі», є сумою балів за виконання змістових модулів та отриманих під час іспиту-перегляду. Максимальна кількість балів за вивчення даного

курсу становить 100 балів : 80 балів за практичні завдання виконані впродовж семестру, 20 балів за самостійну роботу .

Поточний контроль знань				Підсумковий контроль		Сума
Модуль 1				залік	екзамен	
Змістовий модуль 1	Змістовий модуль 2	самостійна робота			10	100
T1	T1	T1	T2			
35	35	10	10			
Модуль 2					10	100
T1	T1	T1	T2			
35	35	10	10			

Інтерпретація оцінок:

90-100 відмінно

74-89 добре

60-73 задовільно

35-59 незадовільно з можливістю повторного підсумкового контролю

1-34 незадовільно з повторним вивченням дисципліни

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка за національною шкалою	Сума балів	Оцінка ECTS	Визначення
Відмінно	90-100	A	<ul style="list-style-type: none"> - оригінальність композиції; - пропорційність зображення; - цілісність виконаної композиції; - гармонійне співвідношення форми та кольору; - досконале володіння графічними техніками та матеріалами; - вдале художньо-образне вирішення; - завершеність виконаної роботи; - акуратне виконання роботи; - вичерпне розкриття змісту завдання; - креативність у розумінні і творчому використанні набутих знань і навичок для втілення художнього образу.

Добре	74-89	BC	<ul style="list-style-type: none"> - вичерпне розкриття змісту завдання; - оригінальність композиції; - пропорційність зображення; - гармонійне співвідношення форми та кольору; - досконале володіння графічними техніками; - завершеність виконаної роботи; - недостатня акуратність виконання роботи;
Задовільно	60-73	D	<ul style="list-style-type: none"> - недостатнє розкриття змісту завдання; - студент виявляє знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності; - суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний виправити їх за допомогою викладача; - невиразність пластичної мови
			<ul style="list-style-type: none"> завдання; - недостатня охайність виконання Роботи.
Незадовільно	35-59	FX	<ul style="list-style-type: none"> - недостатньо сформовані практичні навички та вміння.; - недостатня оригінальність композиції; - непропорційність зображення; - негармонійне співвідношення форми та кольору; - недостатнє володіння графічними техніками; - незавершеність виконання роботи; - неакуратне виконання роботи;

Незадовільно	0-34	F	<ul style="list-style-type: none"> - незасвоєння більшої частини програмового матеріалу; - недостатня оригінальність композиції; - непропорційність зображення; - негармонійне співвідношення форми та кольору; - недостатнє володіння пластичними техніками; - незавершеність виконання роботи; - неакуратне виконання роботи;
--------------	------	---	--

Література

1. Костенко Т. В. Основи композиції та тримірного формоутворення: навчально-методичний посібник / Т. В.Костенко. —Харків: Арт-Родник, 2006. —120 с.
2. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти: навч. посіб. / М.А. Кириченко. — Київ: Вища шк., 2002. — 190с.
1. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1992.
2. Голубець Г. Професійне декоративно-ужиткове мистецтво в музейних колекціях Львова (1950-1990-ті роки). – Львів, 2015. – 240 с.
3. Запаско Я.П. Словник декоративно-ужиткового мистецтва том I-II. – Л.: Афіша, 2000. Т.2.
4. Історія декоративного мистецтва України : У 5 т. Т. 5 / [голов. ред. Г. Скрипник] НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.– К., 2016. 546 с.
5. Іттен Й. Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. –К.: ArtHuss, 2021. С. 136
6. Іттен Й. Мистецтво кольору. Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва.– К.: ArtHuss, 2021. С. 96.
7. Кара-Васильєва Т.В., Чегусова З.А. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю». Київ: Либідь, 2005.
8. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти: навч. посіб. / М.А. Кириченко. — Київ: Вища шк., 2002. — 190с.
9. Легенький Ю.Г. Мистецтво народжене вогнем // Від ремесла до творчості. – К.: Час, 1990. – С. 56-104.
10. Костенко Т. В. Основи композиції та тримірного формоутворення: навчально-методичний посібник / Т. В.Костенко. —Харків: Арт-Родник, 2006. —120 с.
11. Михайленко В. Є., Яковлев М. І. Основи композиції. Геометричні аспекти художнього формотворення. – Київ : Каравела, 2004. 304 с.
12. Рисцов В. При гончарному крузі. – К.: Молодь, 1987.
13. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). Київ: редакція вісника «Ант», 2009.

ВИКЛАДАЧ:

Дутка Сергій Ярославович, викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва КПДМ ЛНАМ. Учасник конференцій, автор лекцій та авторських воркшопів. Навчався на відділі художньої кераміки в Косівському училищі ПДМ, на кафедрі декоративного мистецтва майстерні художньої кераміки КДПДМ ЛНАМ ОС «Спеціаліст». Працює в галузі художньої та ужиткової кераміки, постійний учасник, всеукраїнських, регіональних виставок. Автор багатьох персональних виставок.

Організатор міжнародного пленеру керамістів “Золоте горно” (2018-2021рр).
Модератор молодіжних мистецьких акцій у «Творчому просторі «Вільні»» (2021-2024
рр).