

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

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОЕКТУВАННЯ

IV 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 навчальний рік

ЗМІСТ

1. Загальна інформація
2. Анотація до курсу
3. Мета та цілі курсу
4. Компетентності та результати навчання
5. Опис навчальної дисципліни
6. Календарно-тематичний план
7. Підсумковий контроль знань
8. Система оцінювання курсу
9. Політика курсу
10. Рекомендована література

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ

Назва дисципліни	Проектування
Статус дисципліни	Нормативна
Рік викладання, семестр	2024-2025/7 семестр
Обсяг дисципліни	3 ECTS / 90 годин З них : Лекції – 4 год Практичні заняття – 56 год Самостійна робота – 30 год.
Мова викладання	Українська
Форма контролю	Екзамен-перегляд – 7 семестр
Викладач	Дутка Сергій Ярославович
Контактний телефон викладача	+380967742835
E-mail викладача	ser.dutka@gmail.com

2. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Курс «Проектування» - нормативна дисципліна з циклу професійної підготовки студентів, які навчаються за освітньою програмою «Декоративне мистецтво» і професійним спрямуванням «Художня кераміка» ОС «Бакалавр». Програма „Проектування ” складається з теоретичних, практичних занять та самостійної роботи. Основне її спрямування – надати ґрунтовні знання з основних процесів проектування керамічних виробів вжитково-декоративного та виставкового характеру, а також опанувати експериментальними методами проектної графіки. На четвертому році навчання увага студентів зацентровується на творчий підхід проектування.

Предмет „Проектування” тісно пов’язаний із спеціальними дисциплінами, як технологія, технічне креслення, робота в матеріалі, композиція, вузька поглиблена спеціалізація, комп’ютерне проектування. Завдяки йому у студентів розвивається практичне вміння втілити задум у актуальний, концептуальний художній твір.

Програма складена з урахуванням специфіки профілю спеціалізації „Художня кераміка” .

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

Мета курсу – формування та засвоєння студентами основних принципів формотворення керамічних виробів та способів їх оздоблення з урахуванням технічно-конструктивних та естетичних особливостей.

Завдання курсу – розвивати творче образне асоціативне мислення; навчити студентів вмілого використання джерела творчості та інтерпретації перетворення своєрідної стилізації його; навчити студентів вирішувати проблеми оформлення інтер'єрного середовища з допомогою модульної композиції; розширити діапазон створення експериментальних засобів формотворення та декорування; розвивати у своїй творчості традиції народної кераміки Гуцульщини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен **знати:**

- Основи проектування художніх творів;
- Особливості формотворення керамічної пластики малих форм;
- Основні принципи організації інтер'єрного середовища з допомогою модульної композиції (модульне панно, решітка з модуля, модульна пластика);
- Методи проведення експериментальних пошуків новаційних проектів;
- Основні закономірності утворення форми, поняття форми і змісту;
- Зв'язок декору з формою;
- Методику трансформації джерел творчості;

вміти:

- Володіти різноманітними графічними та малярськими техніками;
- Застосовувати трансформаційні процеси у створенні відповідної композиції;
- Виробити власну образну асоціативну мову;
- Узгоджувати графічну мову проектної частини із специфікою матеріалу;
- Сприяти покращенню художньо-естетичних та новаційних якостей проекту;
- Аналізувати широкий вибір науково-мистецької інформації та проводити творчо-експериментальну роботу у галузі технологічних новацій;

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення курсу студент повинен оволодіти такими

компетентностями:

4.1. 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 певною невизначеністю умов.

4.2. 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.

4.3 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.

4.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.

5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Напрямок підготовки, освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів – 3	Напрямок підготовки 02 Культура і мистецтво	<u>Нормативна</u>
	Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	
Модулів – 1	Освітньо-професійна програма: Декоративне мистецтво, (професійне спрямування): Художня кераміка	Рік підготовки:
Змістових модулів – 2		4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсовий проект		Семестр
Загальна кількість годин – 90		7-й
		Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 2;	Освітній ступінь: Бакалавр	4 год.
		<u>Практичні, семінарські</u>
		56 год.
		Самостійна робота
		30 год.
		Вид контролю: перегляд

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема, план	Форма заняття	Вага оцінки	Термін виконання
<p>IV курс 7 семестр</p> <p>Змістовий модуль 1. Декоративна пластика малих форм.</p> <p>Тема 1. <u>Зміст та обсяг курсового проекту. Збір етнографічного матеріалу.</u></p> <p>Ознайомлення з ілюстративним матеріалом, головними вимогами та</p>	Практичне заняття	5	Тиждень 1

обсягами завдання.			
Пошук джерела творчості для проектування Тема 2. <u>Принципи стилізації антропоморфних форм.</u> Принципи стилізації антропоморфних форм Варіативне ескізування стилізації антропоморфної пластики на основі джерела творчості. Замальовки антропоморфних образів за напрямком проектування.	Самостійна робота	5	Тиждень 2
Тема 3. <u>Роль художнього образу у декоративній пластиці.</u> Варіативне ескізування художнього образу антропоморфної пластики. Пошуки художнього образу антропоморфної пластики	Лекція Практичне заняття Самостійна робота	5	Тиждень 3
Тема 4. <u>Роль кольору у створенні художнього образу антропоморфної пластики</u> Варіативне ескізування антропоморфної пластики в кольорі. Пошук кольорового рішення антропоморфної пластики.	Практичне заняття Самостійна робота	5	Тиждень 4
Тема 5. <u>Засоби проектної графіки для вираження пластики малих форм</u> Принципи застосування експериментального підходу у проектній графіці антропоморфної пластики. Пошук вирішення антропоморфної пластики засобами проектної графіки	Практичне заняття Самостійна робота	5	Тиждень 5
Тема 6. <u>Виконання графічної частини концептуального проекту.</u>	Самостійна робота	5	Тиждень 6

<p>Компонування антропоморфної пластики на планшеті. Нанесення орнаменту та фактури.</p> <p>Тема 7. <u>Принципи застосування експерименту виконанні кольорової частини концептуального проекту.</u></p> <p>Виконання концептуального проекту в кольорі. Виконання шрифтової частини проекту.</p>	<p>Практичне заняття</p> <p>Самостійна робота</p>	5	Тиждень 7
<p>Змістовий модуль 2. Етапи творення художнього образу керамічних виробів у переддипломному проектуванні.</p> <p>Тема 8. <u>Вибір джерела творчості, як основа творення художнього образу керамічних виробів.</u></p> <p>Джерело творчості як основа творення художнього образу керамічних виробів.</p> <p>Ознайомлення з ілюстративним матеріалом, головними вимогами та обсягами завдання. Пошук джерела творчості для проектування</p>	<p>Практичне заняття</p> <p>Самостійна робота</p>	7	Тиждень 8
<p>Тема 9. <u>Роль тематики у художньому творі.</u></p> <p>Варіативне ескізування теми дипломного проектування за джерелом творчості. Варіативний пошук теми.</p>	<p>Лекція</p> <p>Практичне заняття</p> <p>Самостійна робота</p>	7	Тиждень 9
<p>Тема 10. <u>Принципи стилізації та інтерпретації джерела творчості.</u></p>	<p>Практичне заняття</p> <p>Самостійна робота</p>	3	Тиждень 10

<p>Принципи стилізації та інтерпретації керамічних форм за джерелом творчості Варіативне ескізування стилізації джерела творчості дипломного проєтування пластики на основі джерела творчості.</p>	<p>Практичне заняття Самостійна робота</p>		
<p>Тема 11. Роль художнього образу у декоративній пластиці. Варіативне ескізування художнього образу теми дипломного проєтування. Пошуки художнього образу теми дипломного проєтування.</p>	<p>Практичне заняття Самостійна робота</p>	5	Тиждень 11
<p>Тема 12. Роль кольору у створенні художнього образу Варіативне ескізування теми дипломного проєтування в кольорі. Пошук кольорового рішення теми дипломного проєтування.</p>	<p>Практичне заняття Самостійна робота</p>	5	Тиждень 12
<p>Тема 13. Засоби проєктної графіки для вираження тематики дипломного проєтування Принципи застосування експериментального підходу у проєктній графіці. Пошук вирішення теми дипломного проєтування засобами проєктної графіки</p>	<p>Практичне заняття Самостійна робота</p>	3	Тиждень 13
<p>Тема 14. Виконання графічної частини концептуального проєкту. Компонування концептуального проєкту на планшеті. Нанесення орнаменту та фактури.</p>	<p>Практичне заняття Самостійна робота</p>	2	Тиждень 14
<p>Тема 15. Принципи</p>			

<u>застосування експерименту при виконанні кольорової частини концептуального проекту.</u> Виконання концептуального проекту в кольорі. Виконання шрифтової частини проекту.	Практичне заняття Самостійна робота	3	Тиждень 15
--	--	---	------------

7. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАТЬ

Складові курсового завдання, які виносяться на модульний екзамен-перегляд

IV курс 7 семестр (екзамен-перегляд)

Проект антропоморфної пластики. Ескіз дипломного проекту

8. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ КУРСУ

Загальна система оцінювання курсу	8.1. ПОЛІТИКА ВИСТАВЛЕННЯ БАЛІВ																
	Поточне тестування та самостійна робота (екзамен) IV курс 7 семестр													Підсумковий екзамен	Сума		
	Т 1	Т 2	Т 3	Т 4	Т 5	Т 6	Т 7	Т 8	Т 9	Т 10	Т 11	Т 12	Т 13	Т 14	Т 15	30	100
	5	5	5	5	5	5	7	7	3	5	5	3	2	3			
Шкала оцінювання: національна та ECTS																	
Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою															
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку														
		відмінно	зарахован														
добре																	
90 – 100	A																
80 – 89	B																
70 – 79	C																

	60 – 69	D	задовільно	о
	50 – 59	E		
	26 – 49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
	0-25	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

На результат оцінювання також впливає присутність студента на заняттях та його активність під час практичної роботи

8.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінка за національною шкалою	Сума балів	Оцінка ECTS	Визначення
Відмінно	90-100	A	Високий рівень сформованості лексичних, граматичних і комунікативних компетентностей. Уміння самостійно опрацювати необхідну інформацію; висловлювати власні думки на професійну тематику; використовувати фахову термінологію в усному та писемному мовленні
Добре	74-89	BC	Достатній рівень сформованості лексичних, граматичних і комунікативних компетентностей. Уміння опрацювати необхідну інформацію; висловлювати власні думки на професійну тематику під керівництвом викладача; володіння необхідною для усного та письмового спілкування кількістю фахових термінів.
Задовільно	60-73	D	Рівень сформованості лексичних, граматичних і комунікативних компетентностей вищий за

				початковий. Уміння опрацювати необхідну інформацію; висловлювати думки на професійну тематику за допомогою викладача; задовільне вміння оперувати фаховою термінологією.
Незадовільно	35-59	FX		Початковий рівень сформованості лексичних, граматичних і комунікативних компетентностей. Розуміння окремих частин текстів на загальнокультурну і професійну тематику. Обмежене володіння фаховою термінологією.
Незадовільно	0-34	F		Відсутність сформованості лексичних, граматичних і комунікативних компетентностей. Нездатність висловлювати власні думки на професійну тематику, використовувати фахові терміни в усному та письмовому спілкуванні

9. ПОЛІТИКА КУРСУ

Вимоги викладача та правила поведінки студентів на заняттях.

1. Комунікація та 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.

3. Недопустимі пропуски та запізнення студентів на аудиторні заняття. У разі 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. У разі незадовільної оцінки студент має право перездати курс у 7-денний термін.

5. В межах самостійної роботи студенти опрацювають 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 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 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. В аудиторіях заборонено вживати їжу та напої (за винятком води та у разі медичної необхідності).

11. 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.

10. Рекомендована література

1. Легенький Ю.Г. Мистецтво народжене вогнем // Від ремесла до творчості. – К.: Час, 1990. – С. 56-104.
2. Рисцов В. При гончарному крузі. – К.: Молодь, 1987.
3. Іттен Й. Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. К.: ArtHuss, 2021. С. 136
4. Жоголь Л.Є. Декоративне мистецтво України – К.: Мистецтво, 1988.
5. Запаско Я.П. Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва. – Л.: ЛДУ, 1968.
7. Запаско Я.П. Словник декоративно-ужиткового мистецтва том I-II. – Л.: Афіша, 2000. Т.2.
6. Печенюк Т. Кольорознавство. – Львів, Грані-Т, 2009, –191 с.
7. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1992.
8. Голубець Г. Професійне декоративно-ужиткове мистецтво в музейних колекціях Львова (1950-1990-ті роки). – Львів, 2015. – 240 с.
9. Дутка В.В., Вах І.С., Гордійчук О.З. «Цифрові технології як метод образу творення в освітній програмі Декоративне мистецтво Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ». Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» №22 (Листопад, 2022р.). 327-334 с.

<https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/25.11.2022>

10. Михайленко В. Є., Яковлев М. І. Основи композиції. Геометричні аспекти художнього формотворення. – Київ : Каравела, 2004. 304 с.

11. Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен: Альбом-каталог. –К., 2002. 512 с.
12. Іттен Й. Мистецтво кольору. Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва.– К.: ArtHuss, 2021. С. 96.

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” (2018-2021pp). Модератор молодіжних мистецьких акцій у «Творчому просторі «Вільні»» (2021-2024 pp).

