

СИЛАБУС ПРОЄКТУВАННЯ

КОСІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

Кафедра	Декоративно-прикладне мистецтво	Рівень вищої освіти	бакалавр
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Рік навчання	4-й
Спеціальність 023	Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	Вид дисципліни	нормативна
Спеціалізація	Художні вироби зі шкіри	Семестри	1

Викладач: Щербина Наталія Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри декоративного мистецтва КІПДМ ЛНАМ

E-mail: natkakischuk@gmail.com

Заняття: згідно розкладу.

Формат викладання дисципліни «Проектування» включає наше з вами живе спілкування, практичну роботу в аудиторії та творчих майстернях, а також самостійну роботу. Лекційні заняття розкриватимуть певну тему згідно плану курсу. На практичних заняттях ви матимете змогу виконувати заплановані завдання в майстернях та консультуватись з викладачами курсу і майстрами виробничого навчання. Самостійна робота націлена на засвоєння теоретичного матеріалу на практиці та вдосконаленні практичних вмінь і навиків.

Консультації. Заняття відбуватимуться відповідно до розкладу, де проходять усі консультації, пов'язані з виконанням завдань. Якщо вам потрібні додаткові індивідуальні консультації, які стосуються змісту курсу, ваших робіт, чи інших питань, пов'язаних з освітнім процесом, ми можемо зустрітись за попередньою домовленістю. Ви можете також використовувати для комунікації e-mail, виключно в робочі дні, намагатимемось оперативно відповідати на ваші запитання.

Умови листування: В темі листа необхідно вказати назву дисципліни та прізвище автора (наприклад, Проектування Кіщук або скорочено Проект. Кіщук), анонімні листи не розглядаються. Назва файлу має містити прізвище і завдання. Формати: тексти — pdf, doc, docx, ілюстрації – jpeg.

Дистанційне навчання: Навчання проводиться дистанційно у зв'язку із відповідними розпорядженнями щодо впровадження заборон відвідувати КІПДМ ЛНАМ. В цьому випадку консультації будуть проводитись в онлайн-режимі, а лекційні заняття на платформі Zoom, основним джерелом контакту буде електронна пошта. Якщо вам необхідна додаткова інформація чи обговорення питань, що стосуються виготовлення оправно-палітурних виробів, можете використовувати інші засоби зв'язку, зокрема: Viber, Messenger, Telegram.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

(Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни):

Вивчення дисципліни є завершальним етапом циклу проектування, що базується на знаннях, які одержали студенти після вивчення композиції, рисунку, живопису, технології, історії мистецтва за фахом і дозволяє в майбутньому формувати проектно-конструкторську творчість під час дисциплін: «Виконання кваліфікаційної роботи», «Комп'ютерне проектування», «Переддипломної практики».

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ та МАТЕРІАЛИ:

планшет (формат А 1), косинці, лінійка, лекала, циркулі, палітра, папір акварельний (формат А4, А3, А1), прості олівці (В, НВ, Н), пера, туш, фарби (акварель, гуаш, акрил), лайнери, пастелі.

Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет) і вихід до мережі Інтернет (в умовах карантинних обмежень).

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів	3 (90 год)
Вид занять	Кількість годин
Лекції	4
Практичні	56
Самостійна робота	30

Семестр 1 - 4 год/тиж.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Анотація: «Проектування» - це профільна дисципліна, націлена на розвиток індивідуальної образно-пластичної мови у виробках зі шкіри. Комплексна система взаємозв'язку фахових дисциплін «Проектування» та

«Роботи в матеріалі» передбачає на IV курсі створити передумови для спеціалізації студента, враховуючи його творчу індивідуальність, художні нахили та специфіку майбутньої роботи.

Мета: Створити спектр можливостей для фахової підготовки студентів для вираження власної концепції засобами проектування.

Завдання: Протягом першого семестру четвертого курсу студенти розробляють концепцію створення тематичних виробів за власним вибором профілю в художній обробці шкіри: одягові, шкіргалантерейні, взуттєві, інтер'єрні, оправно-палітурні, бьюварні вироби, декоративні твори, за цільовою аудиторією: чоловічі, жіночі, дитячі та професійним спрямуванням (ділові, спортивні, туристичні, дорожні та інші). Композиція розробляється на основі законів ансамблевого підпорядкування предметів з гармонійним поєднанням різноманітних матеріалів (шкіра, тканина, метал та інші). Стильові ознаки, зміст, форма, виразність декоративно-конструктивного образу ансамблю виражається засобами творчої інтерпретації традицій народного мистецтва та елементів природи.

Проектування виробів зі шкіри, об'єднаних спільними художньо-технологічними особливостями в ансамбль. Розробляється 5-6 предметів унікального характеру. Тематика ансамблю визначається з ініціативи студента. Розміри, конструкція залежні від призначення виробів і згідно стандартів. Формотворення здійснюється засобами макетування. Художньо-технологічне вирішення базується за принципами організації ансамблю, довільними техніками на основі трансформації природних чи народних мотивів

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- властивості та можливості художньо-графічних матеріалів для відтворення задуму засобами проектної графіки;
- термінологію композиційних засобів і методів художнього проектування;
- джерела творчості – мотиви природи та народного мистецтва, методику їх трансформації;
- естетичні та функціональні вимоги до проектування виробів зі шкіри, художні техніки декорування;
- принципи ансамблевого підпорядкування предметів, гармонійне поєднання різноманітних матеріалів ;
- технологічні властивості основних та допоміжних матеріалів, способи їх графічного відтворення;
- умови технологічного процесу ручного виготовлення ексклюзивних речей;
- тенденції сучасного декоративного мистецтва та дизайну шкіряних художніх виробів.

вміти:

- вправно користуватися традиційними і новітніми матеріалами, інструментами та обладнанням;
- винахідливо, з художнім смаком, поетапно виконували творчі ескізи;
- всебічно та аналітично опрацьовувати інформаційний матеріал до теми;
- аналізувати художні, конструктивні та технологічні якості художніх виробів зі шкіри;
- комплексно застосовувати та поєднувати під час проектування знання і навички з технології та роботи в матеріалі;
- осмислювати основні закони та принципи класичного і народного мистецтва;
- обґрунтувати свою творчу ідею та її втілення у проекті.

мати досвід:

- використання способів проектної графіки для візуалізації художніх виробів зі шкіри та способи їх оздоблення;
- володіти термінологією та проводити аналіз джерела творчості;
- виконання супроводу графічного проекту (креслення, специфікація)

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.

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.

ОПИС І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Згідно з навчальним планом «Проектування» на 4 курсі вивчається протягом 1 семестру.

І семестр

МОДУЛЬ І. ДИПЛОМНЕ ПРОЄКТУВАННЯ

Змістовний модуль 1. Ансамбль виробів зі шкіри

Тема 1. Актуальні теми проектування. Мета і завдання. Аналіз аналогів. Вибір теми. Ансамбль форм. Принципи організації виробів зі шкіри в ансамбль (лекція)

Тема 2.Інтерпретація джерела творчості. Ескізи-пошуки ідеї твору. Способи формотворення та декорування. Макетування. Форма і декор. Синтез матеріалів.

Тема 3. Способи графічного вираження художньої ідеї. Силуєтно-графічне та тонально-колірне вирішення проєкту. Фактура. Відтворення технік художньої обробки шкіри засобами проєктної графіки. Варіативне ескізування.

Тема 5. Графічне вирішення проєкту ансамблю шкіряних виробів. Фон і зображення. Шрифт і композиція.

Практична робота: Проєкт ансамблю виробів зі шкіри.

Змістовний модуль 2. Авторська експериментальна робота.

Ескіз дипломної роботи

Тема 6. Вибір теми дипломної роботи. Аналіз сучасних тенденцій формотворення виробів зі шкіри декоративного мистецтва. Вибір та аналіз джерела творчості.

Тема 7. Художній образ в композиції. Зони декорування виробу. Синтез технік. Фактура. Варіативне ескізування.

Тема 8.Графічний ескіз дипломної роботи. Тонально-кольорове узгодження композиції проєкту. Графічна презентація художньої ідеї.

Практична робота: Концептуальний ескіз дипломної роботи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Альберс Й. Взаємодія кольору. К.: ArtHuss,2024. 208с.
2. Бондар Н. П. Орнаментика оправ книг Острозького єзуїтського колеґіуму і загадки її міґрації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 51. Київ, 2019. С. 19–42
3. Беті П. Анатомія кольору.К.: ArtHuss,2023. 336с.
4. Гальченко О. М. Оправа східнослов'янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис / Відп. ред. Л. А. Дубровіна. НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. К.: 2005. 375 с.
5. Горинь Г. Й. Шкіряні промисли західних областей України (друга пол. ХІХ-поч. ХХ ст.). К. : Наук. думка, 1986. 93 с.
6. Горинь Г. Й. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій. К.: Майстер книг, 2016. 255 с.

7. Запаско Я. П. Використання народного орнаменту в оформленні українських рукописних книг кінця XVI — першої половини XVIII ст. // Матеріали з етнографії та художнього промислу/ Я.Запаско — К., 1956. — С.32— 46.
8. Золотухін Ю.В. Принцип стилізації зображувального об'єкта // Вісник ХДАДМ. — 2006. - № 8. — С. 61-76
9. Іттен Й. Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва. К. : ArtHuss, 2022. 96 с.
10. Іттен Й. Наука дизайну та форми. вступний курс, який я викладав у баугаузі та інших школах. К. : ArtHuss, 2021. 136 с.
11. Карпинець І. Кептарі Українських Карпат. Львів : Панорама, 2003. 56 с.
12. Кіщук Н. Кушнірські вироби на Покутті і Західному Поділлі: конструктивно-технологічний аспект. Вісник ХДАДМ. Харків: ХДАДМ, 2012. №1. С. 32–35.
13. Кіщук Н. Кушнірство на Покутті: історичні аспекти становлення та шляхи відродження промислу. Вісник ЛНАМ. Львів: ЛНАМ, 2018. Випуск 36. С. 113–128
14. Книш Б. В. Художні вироби зі шкіри на Гуцульщині XIX-XX ст. (витоки, типологія, художні особливості, збереження традиції) : дис. ... канд. мист. : 17.00.06. Львів, 2006. 182 с.
15. Косміна О. Традиційне вбрання українців. К. : Балт-Друк, 2010. Т. 2 .160 с.
16. Кульчицька О. Л. Народний одяг Західних областей УРСР: альбом. К. 1959. 16 с.
17. Курилич М. Гуцульський орнамент. – К.: ЛК Мейкер. УВШ, 2001.
18. Матейко К. Український народний одяг. К. : Наукова думка, 1977. 224 с.
19. Скарби України: Культурна спадщина нації. Передмова А. Курков. К.: ArtHuss, 2022. 256 с.
20. Сапеляк О. Обробка шкіри та вироби з неї на Покутті. Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 327–340.
21. Попенюк В. Стилiстика металевих оправ до Євангелiя: iсторичний аспект. Вісник ЛНАМ. Львів: ЛНАМ, 2018. Випуск 33. С. 32–42
22. Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики (iконографiя, номiнацiя, стилiстика, типологiя) / М. Р. Селівачов ; передмова акад. М. В. Поповича. — [2-ге вид.]. — К. : Редакцiя вiсника «Ант», 2009. — XVI, 408 с.
23. <https://joseartgallery.com/uk/articles/the-most-famous-art-styles-movements>
24. <https://www.youtube.com/watch?v=iVomiK7mbag>
25. <https://www.vezha.org/v-ivano-frankivsku-tematychna-vystavka-dyzajnerky-oksany-bejlah-video/>
26. <https://iconart-gallery.com>

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема і зміст матеріалу розкриваються у процесі проведення лекційних та практичних занять. Практичні заняття здійснюються аудиторно у вигляді графічних способів формотворення виробів зі шкіри у відповідності до теми та безпосередньо на планшеті. Самостійна робота студентів зорієнтована на закріплення теоретичного матеріалу, підготовку до практичних занять у вигляді

ескізування та виконання безпосередньо графічних проектів виробів зі шкіри згідно власних ескізів.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Виконані завдання оцінюються за накопичувальною системою балів в результаті поточного та підсумкового контролю

Поточний контроль за виконанням всіх складових графічного проекту здійснюється згідно з графіком виконання завдання. За невчасне виконання поточних завдань, знімається 1 бал. Поточний контроль проводиться у формі попередніх переглядів завдань згідно тем і в кінці кожного змістового модуля.

Підсумковий – це узагальнення отриманих результатів студентами у 1-му семестрі здійснюється у формі екзамену-перегляду. Обов'язковою умовою допуску студента до екзамену є вчасне виконання всіх складових проекту.

Критерії оцінювання навчальних елементів (тем).

Критерії оцінювання навчальних елементів	Поточні (за змістовий модуль)	Підсумкові
Варіативне ескізування	8	
Супровід проекту (макет)	4	
Композиційне вирішення	12	12
Авторська ідея, новаторство	6	12
Графічне виконання проекту		16
Сума балів	30	40
Додаткові бали		
Відвідування занять		3
Творча поза навчальна діяльність		4

Принцип отримання суми балів за семестр є результатом накопичення балів з поточного (ЗМ1 (30) +ЗМ2(30)) та підсумкового контролю (40), отже $2 \times 30 + 40 = 100$.

Семестр	Поточне тестування та самостійна робота		Підсумковий екзамен-перегляд	Кількість балів
1	Модуль 1.			
	Змістовий модуль 1	Змістовий модуль 2		
	30	30	40	100

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
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

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА. Під час занять з дисципліни «Проектування» студенти зобов'язані вимкнути звук мобільних телефонів та будь-яких інших пристроїв, що перешкоджають навчальному процесу. В аудиторії не допускається вживання їжі та гучне спілкування. Позитивно впливає на оцінювання активна творча діяльність студента та власна концепція вирішення поставлених завдань згідно тем.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАННЯ. Не допустимим є спізнення та пропуски занять студентами без поважних причин. Всі пропущені теми студент повинен опрацювати самостійно і здати необхідні графічні вправи передбачені темою. Оцінювання відбувається за накопичувальною системою - поступово, якщо кількість пропущених занять без поважних причин становить 50%, то навіть за наявності всіх складових проекту студент не може отримати більше 60 балів, оскільки не зміг засвоїти матеріал на належному рівні.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ. Всі учасники навчального процесу в КПДМ ЛНАМ сповідують принципи академічної доброчесності і несуть персональну відповідальність за їх дотримання. У разі виявлення плагіату чи

підміни робіт під час виконання практичних, самостійних, індивідуальних завдань, студент не отримає балів за завдання.