

СИЛАБУС
ПРОЄКТУВАННЯ ТВОРІВ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра	Декоративне мистецтво	Рівень вищої освіти	Другий Магістр
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Рік навчання	1-й
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	Вид дисципліни	нормативна
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	1, 2-й

Викладачі:

Щербина Наталія Миколаївна

+38097125730, [natkakisckuk@gmail.com](mailto:natkakischuk@gmail.com)

Дутка Вікторія Валеріївна

+ 380674958156, radiokosiv@gmail.com

Бзунько Степан Васильович

+ 380967126939

Юрчишин Галина Миколаївна

+ 380679995003, galina.urchyshyn@gmail.com

Молинь Валентина Дмитрівна

+ 380682265428, valentynamolyn@gmail.com

Попенюк Володимир Миколайович

+ 380953554795, v.popeniuk@gmail.com

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Заняття: згідно розкладу.

Формат викладання дисципліни «Проектування творів декоративного мистецтва» 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 проходитимуть 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 наплатформі Zoom, основним джерелом контакту буде електронна пошта. Якщо вам необхідна додаткова інформація чи обговорення питань, що стосуються проектування творів декоративного мистецтва, можете використовувати інші засоби зв'язку, зокрема: Viber, Messenger, Telegram.

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів	15 (450 год)
Вид занять	Кількість годин
Лекції	27
Практичні	129
Самостійна робота	294

Семестр 1 - 4 год/тиж.

Семестр 2 – 6 год/тиж.

Анотація: «Проектування творів декоративного мистецтва» - це профільна дисципліна, націлена на формування авторської ідеї з вираженням

індивідуальної образно-пластичної мови у виробках зі шкіри та хутра. Курс спрямований на удосконалення та розвиток спеціальних компетентностей для формування загальної концепції практичної складової кваліфікаційної магістерської роботи.

Предметом вивчення дисципліни є методи проектування творів декоративного мистецтва згідно обраної теми та із застосуванням науково-дослідного обґрунтування проблеми.

Мета: Сформувати у студентів систему знань, умінь і навиків для вираження власної концепції засобами проектування, втілення в матеріалі та презентацію авторських виробів зі шкіри та хутра.

Завдання:

На початку курсу студенти вивчають сучасні тенденції галузі декоративного мистецтва, ознайомлюються із запропонованою тематикою і визначаються з напрямком діяльності. Наступним етапом буде розробка конкретної теми, підбір технологічно-конструктивних та пластичних рішень формування концепції магістерської роботи. Впродовж другого семестру будемо реалізовувати візуалізацію та варіанти презентації авторського проекту виробів зі шкіри та хутра згідно обраної студентом теми дослідження.

Пропонована тематика проектування:

1. Декоративне мистецтво в сучасному архітектурному середовищі: житловий, громадський інтер'єри.
2. Національна основа у виробках сакрального призначення.
3. Синтез образно-пластичних методів проектування у колекціях(серіях, ансамблях) одягу/аксесуарів.
4. Авторські інновації у виробках житкового призначення.
5. Національно-патріотична тематика у сучасних творах декоративного мистецтва.
6. Інтерпретація традицій українського народного мистецтва в сучасних мистецьких творах.
7. Впровадження унікальних автентичних технологій народного мистецтва у професійне мистецтво.
8. Синтез технік та технологій декоративного мистецтва як метод образотворення.
9. Інновації в технологіях та техніках обробки матеріалів декоративного мистецтва.
10. Художньо-стильова специфіка образотворення у техніках рельєфної та об'ємної пластики.
11. Інтерпретація іконографії орнаментальних мотивів народного мистецтва та методи їх упровадження у творах декоративного мистецтва.
12. Малі архітектурні форми як елементи образного вирішення середовища.

Під час курсу формуються та розвиваються наступні компетентності, закладені в освітній програмі «Декоративне мистецтво» (ІК – інтегральна компетентність, ЗК – загальні компетентності, ФК – фахові 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.

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.

ЗК5. Здатність розробляти та керувати проектами.

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

ФК.2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

ФК4. Здатність проводити діагностику стану збереженості мистецьких об'єктів, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної наукової реставрації.

ФК6. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.

ФК9. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.

ФК11. Здатність до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації культурно-мистецьких феноменів і процесів.

Очікувані програмні результати навчання:

ПРН2. Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення.

ПРН3. Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).

ПРН4. Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

ПРН5. Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв'язання завдань і проблем у галузі образотворчого та/або декоративного мистецтва.

ПРН8. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, реставраційної, дослідницької та освітньої діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи. ПРН10. Застосовувати у

мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основних принципів розвитку сучасного візуального мистецтва.

ПРН9. Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності; застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної власності.

ПРН14. Застосовувати методологію наукових досліджень у процесі теоретичного і практичного аналізу; дотримуватися принципів академічної доброчесності; узагальнювати результати дослідження та впроваджувати їх у мистецьку практику; виявляти практичні та теоретичні особливості наукової гіпотези.

ПРН15. Планувати професійну діяльність у сфері образотворчого і декоративного мистецтва, реставрації відповідно до потреб і запитів суспільства та ринку.

СТРУКТУРА КУРСУ

Згідно з навчальним планом на 2023–2024 навчальний рік, «Проектування творів декоративного мистецтва» на 1 курсі вивчається протягом 1 і 2 семестрів.

I семестр

Модуль I. Актуальні практики сучасного декоративного мистецтва.

Змістовий модуль 1.Актуальні теми проектування творів декоративного мистецтва.

Тема 1.Обґрунтування теми проектування.Мета і завдання дисципліни. Аналіз аналогів та прототипів.Вибір теми.

Тема 2.Інтерпретація джерела творчості. Ескізи-пошуки ідеї твору. Авторські способи формотворення та декорування. Функції орнаменту. Синтез матеріалів. Варіативне ескізування.

Тема 3.Вираження художнього образу та презентація авторського задуму. Розробка ескізів. Візуалізація ідеї засобами проектної чи комп'ютерної графіки. Тональне та колірне рішення композиції. Концептуальний ескіз

Практична робота:

- 1.Замальовки форм аналогів та схем декору на виробих зі шкіри.
- 2.Варіативне ескізування.
3. Концептуальний ескіз проекту виробів зі шкіри.

Змістовий модуль 2. Художній образ у творах декоративного мистецтва.

Тема 4.Пластично-конструктивні методи реалізації художньої ідеї. Застосування нових технік та матеріалів у створенні художніх виробів..

Тема 5.Апробації орнаментально-фактурних зразків та макетів виробу. Макетний зразок згідно проекту.

Практична робота:Макетний зразок згідно проекту.

II семестр

Модуль II. Авторська концепція у проектуванні

Змістовий модуль 3. Стратегія створення авторського проекту.

Тема 6. Структура проєкту. Принцип створення та презентації авторської ідеї. Відбір конструктивно-пластичних та колористичних параметрів композиції. Ескіз-розробка виробів/творів декоративного мистецтва.

Тема 7. Методи та засоби сучасного проєктування. Удосконалення художнього вирішення проєкту. Графічне відтворення ідеї, пошуки пластично-колористичного вирішення. Взаємодія середовища та творів декоративного мистецтва. Ескіз організації середовища.

Тема 8. Технічний супровід проєкту. Правила оформлення технічної документації проєкту. Креслення і лекала. Макетування. Специфікація.

Практична робота:

1. Проєкт авторських виробів/творів зі шкіри
2. Ескіз організації шкіряних виробів і середовища
3. Технічний супровід виробу згідно проєкту.

Змістовий модуль 4. Художньо-технологічні новації у створенні мистецького твору

Тема 9. Експериментально-конструктивні принципи формотворення. Авторські техніки. Апробації фрагментів способів оздоблення. Зразки авторських технік

Тема 10. Відтворення художньої ідеї проєкту матеріалі згідно обраної теми. Макетний зразок виробу

Практична робота: Виріб зі шкіри в матеріалі згідно проєкту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1992.
2. Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. М.: Лег. пром., 1977, 192 с.
3. Боньковська С.М. Ковальство на Україні (XIX початок XX ст.). К., 1991. 110 с.;
4. Брызгов Н.В. Творческая лаборатория дизайна. Проектная графика. М.: Изд-во «В. Шевчук», 2010. 192 с.
5. Губаль Богдан. Композиція в дизайні. Одно-дво- і тривимірний простір. Івано-Франківськ, 2011.
6. Гуцульські художні вироби з металу кін. XVIII – поч. XX ст.. Серія «Українське народне мистецтво». Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ, 2011. 376 с.
7. Горинь Г. Й. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій. Київ: Майстер книг, 2016. 255 с.
8. Дутка В. В., Щербина, Н. М. Методика проєктування магістерських кваліфікаційних робіт у косівському інституті: утвердження національних пріоритетів. *Мистецтво та освіта*, 2023. №2 (108). С. 53–58.
9. Жоголь Л.Є. Декоративне мистецтво України. К.: Мистецтво, 1988.
10. Золотухін Ю.В. Принцип стилізації зображувального об'єкта. Вісник ХДАДМ. 2006. № 8. С. 61-76

11. Івашків Г. Декор української народної кераміки XVI – першої половини XX століть. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007.
12. Іттен Й. Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. К.: ArtHuss, 2021. С. 136
13. Іттен Й. Мистецтво кольору. Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва. К.: ArtHuss, 2021. С. 96
14. Кара-Васильєва Т.В., Чегусова З.А. Декоративне мистецтво України XX століття. У пошуках «великого стилю». Київ: Либідь, 2005.
15. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи К.: Вища школа, 1989.
16. Кульчицька Е.Л. Народний одяг західних областей України К.: Академія наук УРСР, 1959.
17. Мозаїки і фрески Софії Київської. Альбом / Автор-упорядник Тоцька І. К.: Мистецтво, 1980.
18. Моздир М. Українська народна дерев'яна скульптура. К., 1980.
19. Михайленко В.Є., Яковлев М.І. Основи композиції. Геометричні аспекти художнього формотворення. Каравела, Київ. 2004.
20. Никифоров А.М., Гулей О.В. Декоративне мистецтво. Навчально-методичний посібник. 2021. 364 с.
21. Наталія Синєпупова, Композиція: тотальний контроль, Київ: ArtHuss, 2019. 240 с.
22. Николаева Ж.Б. Моделирование кожгалантарейных изделий из кожи. М.: Легкая индустрия, 1975.
23. Попенюк В.М. Методичні вказівки «Тенденції образно-пластичної мови у творах декоративного мистецтва, вирішення концепції художньої ідеї».
24. Станкевич М. Є. Структура художнього тексту хреста. Народознавчі зошити. Львів: Місіонер, 2005. № 232. С.7—21.
25. Степанов А.В. та ін. Об'ємно-просторова композиція: посібник для закладів/ А.В. Степанов, В.І. Мальгін, Г.І. Іванова та ін. М.: Архітектура 2007, 256 с.
26. Стельмашук Т.Г., Білан М.. Український народний стрій. Львів: Фенікс, 2000.
27. Художній текстиль. Львівська школа. Львів: Поллі, 1998, 160 с.
28. Шевнюк, О. Л. Теоретико-методичні основи вивчення композиції у закладах вищої художньої освіти. *Мистецтво та освіта*. 2021. № 4 (102). С. 2–6.
29. Шмагало Р. Енциклопедія художнього металу: у 2 т. Т. 1: Світовий та українських художній метал. Класифікація, термінологія, стилістика, експертиза. Львів, 2015. 420 с., 1780 іл.
30. Українська ікона XIV-XVIII століть. Альбом / Автори-упорядники Откович В.П., Пилипюк В.В. Львів: Світло й тінь, 1999.
31. Українське народне малярство XIII-XVIII століть: Світ очима народних митців. Альбом / Автори-упорядники Свенціцька В.І., Откович В.П. К.: Мистецтво, 1991.

32. Устин В. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. –2-е изд., уточненное и доп. / В. Б. Устин. М.: АСТ: Астрель, 2007, 242 с.
33. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. М.: Феникс, 2005. 172 с.
34. Черкизова Е. Кожа. Техника. Приемы изделия. М.: Машиностроение, 1972.
35. Чумаков М.П., Шаповалова Н.Н. Технология и конструирование кожгалантарейных изделий, М., 1991.
36. Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования. К., 1978.

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. Поточний контроль проводиться у формі попередніх переглядів завдань згідно тем і в кінці кожного змістового модуля.

Підсумковий – це загальне отриманих результатів студентами у кінці семестру 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	6	
Супровід проекту (макет)	4	
Композиційне вирішення	8	12
Авторська ідея, новаторство	12	12
Графічне виконання проекту, презентація		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
2	Модуль 2			
	Змістовий модуль 3	Змістовий модуль 4		
	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 проєкту (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

ПОЛІТИКА КУРСУ

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА. Під час занять з дисципліни «Проектування творів декоративного мистецтва» відбувається жива комунікація, обмін ідеями і пропозиціями між студентами та викладачами щодо реалізації творчого задуму. 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 студент не може отримати більше 60 балів, оскільки не зміг засвоїти матеріал на належному рівні.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ. Всі учасники навчального процесу в КІПДМ 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 отримує незадовільну оцінку. Детальніше в «Положенні про академічну доброчесність».

http://kipdm.lnam.edu.ua/images/PDF/PUBLIC_INFORMATION/POLOZHENNIA/Polozhennja_Pro_Akademichnu_Dobrochesnist.pdf

ВИКЛАДАЧІ:

Юрчишин Галина Миколаївна, професор кафедри декоративного мистецтва КІПДМ ЛНАМ, професор, Заслужений архітектор України.

Авторка наукових публікацій, підручників, монографій, член-кореспондент Академії наук, галузь наукового зацікавлення – декоративне мистецтво у синтезі з архітектурним середовищем.

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

Учасниця конференцій, авторка наукових публікацій в Україні та за кордоном. Навчалася на відділах художньої обробки шкіри в Косівському коледжі прикладного та декоративного мистецтва ім. В.Касіяна, згодом в Косівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва та на кафедрі дизайну Львівської національної академії мистецтв. Працює в галузі художньої обробки шкіри.

Дутка Вікторія Валеріївна, професор кафедри декоративного мистецтва КІПДМ 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.

Бзунько Степан Васильович, доцент кафедри декоративного мистецтва КІПДМ ЛНАМ, доцент, Заслужений художник України, член НСХУ.

Працює у галузі художнього дереворізьблення, автор численних проєктів комплексного оформлення сакральних інтер'єрів.

Попенюк Володимир Миколайович, доцент кафедри декоративного мистецтва КІПДМ ЛНАМ, кандидат мистецтвознавства.

Галузь наукових та творчих зацікавлень стосується художнього металірства, зокрема ковальства. Автор численних проектів оформлення житлових та громадських інтер'єрів засобами художнього ковальства.

Молинь Валентина Дмитрівна, доцент кафедри образотворчого мистецтва та академічних дисциплін КПДМ ЛНАМ, доцент, кандидат мистецтвознавства, член НСХУ.

Авторка наукових публікацій. Тема наукових зацікавлень охоплює сучасне образотворче мистецтво, історію розвитку регіонального декоративно-прикладного мистецтва.