

**Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і
дизайну імені Михайла Бойчука**

Факультету декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра художньої кераміки, дерева, скульптури і металу

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВК 03.3 СУЧАСНІ НАПРЯМКИ В ХУДОЖНІХ ВИРОБАХ З МЕТАЛУ

Загальна інформація про дисципліну

Рівень (ступінь) вищої освіти	Другий (магістерський)
Галузь знань	02 Культура і Мистецтво
Спеціальність	023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Спеціалізація	
Освітня програма	ОПП «Декоративно-прикладне мистецтво»
Статус дисципліни	Вибіркова
Курс/Семестр	1 курс (I семестр)
Кількість кредитів ЄКТС	3 кредити
Розподіл за видами занять за годинами навчання	Лекційні – 20 год.
	Практичні – 10 год.
	Самостійна робота – 30 год.
Форма підсумкового контролю	Залік (I семестр)
Викладач	Білик М.І., народний художник України, професор кафедри художньої кераміки, дерева, скульптури і металу
Контактна інформація викладача	Корпоративна пошта bilyk_m@kdidpamid.edu.ua
Ресурси комунікації з викладачем	https://kdidpamid.edu.ua/academy/navchannya/dystanczijne- navchannya
Дні занять	Відповідно до розкладу
Консультації	Відповідно до графіку консультацій

Опис навчальної дисципліни

Анотація дисципліни	Тема 1.1. Мистецтво постмодернізму. Основні напрямки. Тема 1.2. Інновації в сучасному художньому металі. Значення художнього металу у сучасному мистецтві Тема 2.1. Сучасні тенденції в традиційних техніках та стилях: ковальство, ювелірне мистецтво, художнє лиття, художня емаль, зброярство. Тема 2.2. Застосування нових матеріалів у художньому металі. Тема 2.3. Інноваційні технології в металообробці та їх вплив на мистецтво. Тема 2.4. Сучасні художні проекти та виставки у галузі художнього металу Тема 2.5. Роль художнього металу у виставковому просторі та сучасних мистецьких ініціативах. Тема 2.6. Використання комп'ютерного моделювання та 3D-друку у художньому металі Тема 2.7. Інтерактивні та мультимедійні аспекти в металообробці Тема 2.8. Роль молодих та новаторських художників у формуванні новітнього виду художнього металу. Ключові слова: декоративно-прикладне мистецтво, сучасний художній метал, мистецтво постмодернізму. Роль та місце дисципліни у системі підготовки: «Сучасні напрямки в художніх виробах з металу» формує у студентів професійні компетентності, спрямовані на вивчення історичного досвіду сучасного мистецтва і художнього металу, усвідомлення закономірностей їх розвитку та вміння аналізувати еволюцію художніх практик у цій галузі мистецтва на прикладі видатних історичних і сучасних взірців.
Мета та завдання дисципліни	Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні здобувачами освіти обсягу знань, пов'язаних із становленням сучасного мистецтва як специфічної сфери професійної художньої діяльності та вивчення основних особливостей різних видів художнього металу, вивчити їх технологічні та стилістичні особливості, оволодіти основними термінологічними поняттями та способами порівняльного аналізу. Основні завдання навчальної дисципліни: ● розкриття історичного генезису художнього металу в контексті сучасного мистецтва;

	• виявлення технічних, стилістичних та ідеологічних особливостей сучасного художнього металу; • знайомство з найбільш значущими вітчизняними і зарубіжними іменами, школами та напрямками в художньому металі; • осмислення сутності художнього металу в парадигмі постмодерну. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Знати: • методи аналізу історичних, культурологічних, соціокультурних, художньо-естетичних аспектів розвитку світового та українського і декоративного мистецтва; • основні матеріали та технології, що використовуються у сучасному мистецтві; • новітні художні стилі, напрями, течії, школи у галузях образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва; Вміти: • розрізняти стилістичні особливості різних напрямів у світовому мистецтві, аналізувати твори провідних сучасних художників; • досліджувати динаміку художнього розвитку світового мистецтва у контексті соціально-світоглядних та мистецьких подій; • визначати основні стилі, стилістичні напрями у світовому образотворчому мистецтві з точки зору пластичної мови; • виокремлювати основні етапи розвитку української культури, образотворчого мистецтва, зокрема визначати особливості взаємодії загальнокультурного процесу і окремих видів мистецтва у різні періоди їхнього становлення; • грамотно користуватися мистецтвознавчою термінологією, володіти методологічним мистецтвознавчим апаратом для професійного оцінювання та аналізу мистецьких творів.
Передумови вивчення дисципліни	Передумовою для вивчення дисципліни «Сучасні напрями в художніх виробках з металу» є певний обсяг знань з таких дисциплін як «Історія мистецтв», яка надає уявлення студентам про найбільш визначні пам'ятки світового та вітчизняного мистецтва.

Програмні компетентності	
Інтегральні компетентності	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.
Загальні компетенції (ЗК)	ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми. ЗК 3. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК 5. Здатність розробляти та керувати проектами. ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові (спеціальні) компетенції спеціальності (СК)	СК 1. Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу. СК 2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства. СК 5. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або декоративного мистецтва. СК 6. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості. СК 8. Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій в контексті проведення мистецтвознавчих та реставраційних досліджень. СК 9. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.

Структура навчальної дисципліни:

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин					
	денна форма					
	ус ь о го	у тому числі				
л		п	лаб.	інд.	с. р.	
1	2	3	4	5	6	7
Модуль 1. Мистецькі течії другої половини ХХ – початку ХХІ ст.						
Тема 1.1. Мистецтво постмодернізму. Основні напрямки.	10	2	2	-	-	6
Тема 1.2. Інновації в сучасному художньому металі. Значення художнього металу у сучасному мистецтві	8	2	-	-	-	6
Разом за модулем 1	18	4	2	-	-	12
Модуль 2. Художній метал України другої половини ХХ –початку ХХІ ст.						
Тема 2.1. Сучасні тенденції в традиційних техніках та стилях: ковальство, ювелірне мистецтво, художнє лиття, художня емаль, зброярство.	16	4	2	-	-	10
Тема 2.2. Застосування нових матеріалів у художньому металі.	12	2	2	-	-	8
Тема 2.3. Інноваційні технології в металообробці та їх вплив на мистецтво.	5	1	-	-	-	4
Тема 2.4. Сучасні художні проекти та виставки у галузі художнього металу	6	2	-	-	-	4
Тема 2.5. Роль художнього металу у виставковому просторі та сучасних мистецьких ініціативах.	6	2	-	-	-	4
Тема 2.6. Використання комп'ютерного моделювання та 3D-друку у художньому металі	10	2	2	-	-	6

Тема 2.7. Інтерактивні та мультимедійні аспекти в металообробці	7	1	-	-	-	6
Тема 2.8. Роль молодих та новаторських художників у формуванні новітнього виду художнього металу.	10	2	2	-	-	6
Разом за змістовим модулем 2	72	16	8	-	-	48
Усього годин	90	20	10	-	-	60
Вид контролю: залік						

Рекомендовані джерела інформації

Основні

1. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів : Світ, 1992.
2. Головка В. Художній метал України: традиції та інновації. Київ: Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, 2014.
3. Гриневич В. Зброярство в Україні: традиції та розвиток. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.
4. Історія українського мистецтва : у 6 т. / АН України. Гол. редакція української радянської енциклопедії. К. : УРЕ, 1964–1967. Т. 5 : Радянське мистецтво 1941–1967 років. 1967. 452 с.
5. Кара-Васильєва Т.В. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю» / Т.В. Кара-Васильєва, З.А. Чегусова. К. : Либідь, 2005. 280 с., іл.
6. Колодій С. Художня обробка металу: традиції та інновації. Київ: Видавництво Київського національного університету культури та мистецтв, 2016.
7. Кравченко Т. Українське ковальство: традиції та новації. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.
8. Луценко Т. Українське мистецтво ХХ століття: проблеми та дослідження. Київ: Центр Європейських Ініціатив, 2018.
9. Максимов С. Ювелірне мистецтво України: історія та сучасність. Київ: Артбукс, 2017.
10. Пасічник Л. Ювелірне мистецтво України ХХ – початку ХХІ століть. (Історія стилістика, персоналії). Київ: Наукова думка, 2016. 302 с.: іл
11. Савицька І. Художній метал в інтер'єрі: традиції та сучасність. Київ: АртЕкспо, 2016.
12. Чегусова З. А. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття: 200 імен : альбом-каталог. К. : Атлант ЮЕмСі, 2002. 511 с., іл.

Чорномаз В. Сучасне художнє лиття в Україні. Київ: Видавництво Київського національного університету культури та мистецтв, 2019.

13. Шмагало Р.Т. Енциклопедія художньої культури. Мистецька освіта : бібліографія, документи, теорія : [4000 джерел бібліогр., 300 фотодок., 1000 термінів]. Львів : ЛНАМ, 2013. 520 с., іл.

14. Шмагало Р.Т. Енциклопедія художнього металу [Текст] = Encyclopedia of art metal : [в 2 т.] / Ростислав Шмагало ; Львів. нац. акад. мистецтв, Ф-т історії та теорії мистецтв. - Львів : Априорі, 2015. Т. 1 : Світовий та український художній метал. Класифікація, термінологія, стилістика, експертиза = World and ukrainian art metal. Classification, terminology, stylistics, expert opinion. - 2015. - 419 с.

15. Шмагало Р.Т. Енциклопедія художнього металу [Текст] = Encyclopedia of art metal : [в 2 т.] / Ростислав Шмагало ; Львів. нац. акад. мистецтв, Ф-т історії та теорії мистецтв. - Львів : Априорі, 2015. Т. 2 : Художній метал України ХХ - поч. ХХІ ст. = Art metal of Ukraine in ХХ- ХХІ с. - 2015. - 275 с. : іл

16. Ball, P., & Perfumo, C. Contemporary Jewellers: Interviews with European Artists. Arnoldsche Art Publishers, 2018.

17. Gibson, I., Rosen, D., & Stucker, B. Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing. Springer, 2015.

18. Faulkner, S., McCamley, A., & Martin, J. Digital Crafts: Industrial Technologies for Applied Artists & Designer Makers. Bloomsbury Visual Arts, 2016.

Допоміжні

1. Вишеславський Г., Сидор-Гібелінда О. Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України. Париж — Київ, 2010. 416 с.

2. Голубець О. Магія третього виміру. Скульптурна пластика кінця ХІХ – початку ХХІ століття. Львів: Колір ПРО, 2020. 143 с.

3. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях. Львів: КолірПРО, 2012. 199 с.

4. Грідяєва Т. О. Акціонізм: мистецтво дії та способи його художнього втілення (досвід українських митців) : автореф. дис. канд. мистецтвознавства : 17.00.05. Львів: ЛНАМ, 2021. 17 с.

5. Енциклопедія постмодернізму ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора. Пер. з англ. Київ: Основи, 2003. 503 с.

6. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення / за редакцією Стівена Фартинга і з передмовою Річарда Корка/ Харків: Vivat, 2019. 575 с.

7. Яців Р. Глядач і сучасне мистецтво: Криза сприйняття. Образотворче мистецтво. 1999. № 3. С. 3 – 4.

8. Foster, H. The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. Bay Press, 1983.

9. Jencks, C. What is Post-Modernism? Academy Editions, 1996

Інтернет ресурси

1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua>. – Назва з екрану
2. Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nplu.kiev.ua>. – Назва з екрану.
3. https://www.researchgate.net/publication/308787133_ART_AND_ENGINEERING_IN_METAL_SCULPTURES
4. https://www.academia.edu/4807372/WHEN_MODERN_METALS_MEET_MODERN_MUSEUMS
5. <https://www.artnersgallery.com/jewelry-artists/>
6. <https://theartofeducation.edu/2018/11/11-fascinating-jewelry-artists-to-share-with-your-students/>
7. <https://thewed.com/magazine/15-modern-jewelry-designers>

Методи контролю та розподіл балів

Назви змістових модулів	Дата проведення	Формат контролю	Максимальна кількість балів
Модуль 1. Мистецькі течії другої половини ХХ – початку ХХІ ст.	23-28. 10. 2023 р.	Поточний контроль,	20
Модуль 2. Художній метал України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.	27.11.- 03.12.2023 р.	Поточний контроль, підсумковий контроль	60

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	не зараховано з обов'язковим

		повторним вивченням дисципліни	повторним вивченням дисципліни

Технічне та інструментальне забезпечення

Необхідне обладнання, устаткування	Комп'ютерна техніка (ноутбук, стаціонарний комп'ютер, графічний планшет) з можливістю демонстрації текстових і графічних матеріалів і виходу до мережі Інтернет.
Необхідні засоби	Не передбачено
Програмне забезпечення	Програми, необхідні для виконання завдань: Adobe Photoshop, Microsoft Word, Adobe Illustrator та інші.
Матеріали, інструменти	Не передбачено

Політика вивчення навчальної дисципліни

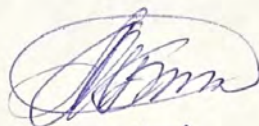
Політика щодо академічної доброчесності	Здобувачі освіти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності у своїх роботах. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Політика щодо відвідування занять	Пропуски занять без поважних причин неприпустимі (причини пропуску мають бути підтверджені). Відсутність виконаних практичних завдань із дисципліни є підставою до не зарахування семестрової оцінки.
Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання	Якщо здобувач освіти пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її. Довгострокова відсутність студента на заняттях без поважних причин дає підстави для незаліку з дисципліни та недопуску до захисту кваліфікаційної роботи. Додаткові заняття у таких випадках не передбачені.
Політика щодо правил поведінки на заняттях	На проведення занять з дисципліни «Сучасні напрямки в художніх виробках з металу» розповсюджуються загально прийняті норми і правила поведінки, затверджених таким документом як «Правила поведінки здобувачів вищої освіти в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука». Вітається власна творча думка здобувачів, активне обговорювання тем, аргументоване відстоювання авторської позиції. Разом із тим під час занять не допускаються дії, які порушують порядок і заважають навчальному процесу, у тому числі користування мобільними телефонами для розмов, запізнення на заняття без поважних причин, не реагування на зауваження викладача.

Політика щодо комунікації з викладачем	Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у робочі дні на корпоративну пошту викладача (bilyk_m@kdidpamid.edu.ua). Умови листування: 1) в темі листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено – СНХМ); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається – анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: прізвище_завдання. Розширення: текст – doc, docx, ілюстрації – pdf. Роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.

Детальнішу інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій навчальній програмі навчальної дисципліни (<https://kdidpamid.edu.ua/academy/navchannya/dystanczijne-navchannya/>)

Розробники силабусу

Навчальної дисципліни

Білик М.І.

Зенькова М.О.

Гарант освітньої програми

Завідувач кафедри ХКДСМ

Хижинський В.В.

Хижинський В.В.

Силабус затверджено на засіданні кафедри ХКДСМ від 31 серпня 2023 р., протокол №1