

**Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва
і дизайну імені Михайла Бойчука**

Факультет дизайну
Кафедра графічного дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної
діяльності

І.В. Петрова

(підпис) (ініціали, прізвище)

28.08.2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
БК 05.04 СУЧАСНІ АРТ- ТА ДИЗАЙН ПРАКТИКИ: МАТЕРІАЛИ, ЗАСОБИ,
ТЕХНІКИ**

(шифр і назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти:	перший (бакалаврський) рівень
ступінь вищої освіти:	бакалавр
галузь знань:	02 Культура і мистецтво
спеціальність:	022 Дизайн
освітньо-професійна програма:	Графічний дизайн
тип дисципліни:	вибіркова
мова викладання:	українська

ПОГОДЖЕНО

Керівник проектної групи
(для ліцензованих ОПП та ОПП, набір
на які здійснюється вперше)

О.С. Гальчинська

РЕКОМЕНДОВАНО

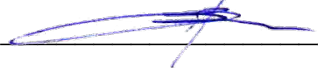
Протокол засідання
кафедри графічного дизайну
26 серпня 2025 р. № 1
завідувач кафедри

І.В.Петрова

Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні арт- та дизайн практики: матеріали, засоби, техніки» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» за спеціальністю 022 «Дизайн», освітньо-професійна програма «Графічний дизайн», КДАДПМД ім. М. Бойчука. 2025. – 14 с.

Розробник(и): Михайлюк Ольга Юріївна, д.філ. (PhD) з дизайну, доцент кафедри графічного дизайну КДАДПМД ім. М. Бойчука, mykhailiuk_olga@kdidpamid.edu.ua, Гальчинська Ольга Сергіївна, д.філ. (PhD) з дизайну, доцент кафедри графічного дизайну КДАДПМД ім. М. Бойчука, olga_galchinskaya@kdidpamid.edu.ua

Робочу програму перевірено

Декан факультету дизайну Т.В. Малік
28.08.2025

Робоча програма розглянута та схвалена на засіданні науково-методичної ради факультету дизайну

Протокол від «28 » серпня 2025 року № 1

Голова НМР _____ А.М. Мешко

© Михайлюк О. Ю., Гальчинська О. С., 2025 рік

© КДАДПМД ім. М. Бойчука, 2025 рік

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5	Галузь знань 02 Культура і мистецтво (шифр і назва)	Вибіркова	
Електронна адреса https://kdidpamid.edu.ua/academy/fakultety/fakultet-dyzajnu/kafedra-grafichnogo-dyzajnu/sylabusy-navchalnyh-dyscyplin-grafichnogo-dyzajnu/	Спеціальність (освітня програма): 022 Дизайн (шифр і назва) <u>ОПП Графічний дизайн</u> (назва)	Рік підготовки:	
		3-й	
Загальна кількість годин – 150		Семестр	
		6-й	
Тижневих годин для денної форми навчання: Аудиторних: 4 год; самостійної роботи здобувача: 4 год.	Освітній рівень: перший (бакалаврський)	Лекції	
		- год.	
		Практичні, семінарські	
		75 год.	
		Самостійна робота	
		75 год.	
		Індивідуальні завдання: _____год.	
		Вид контролю: Поточний, підсумковий	
		Форма контролю: 6 семестр диференційований залік	

1. Опис навчальної дисципліни

2.

3. Мета вивчення навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасні арт- та дизайн практики: матеріали, засоби, техніки» є формування у студентів навичок аналітичного підходу до сучасних тенденцій у мистецтві та дизайні, розвиток творчого мислення, а також здатності ефективно використовувати й комбінувати різноманітні матеріали, засоби та техніки у творчих проєктах. Дисципліна орієнтована на дослідження інноваційних матеріалів і технологій, що застосовуються для створення арт-об'єктів, об'єктів графічного дизайну та інших творчих продуктів, і сприяє формуванню особистого художнього стилю здобувача.

Завданням дисципліни є формування у здобувачів відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконання робіт.

ЗК 9. Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

СК 1. Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну.

СК 2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну.

СК 6. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).

СК 10. Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями).

Програмні результати навчання, для формування яких використовується навчальна дисципліна:

ПРН-1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.

ПРН-3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проєкту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію.

ПРН-7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.

ПРН-8. Оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.

ПРН-9. Створювати об'єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання.

ПРН-16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності.

ПРН-18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну.

3. Передумови для вивчення дисципліни

Дисципліна викладається здобувачам вищої освіти третього року навчання (шостий семестр) і базується на знаннях та вміннях, здобутих під час вивчення дисциплін «Формоутворення», «Композиція», «Кольорознавство», «Графічні техніки», «Дизайн та художнє оформлення книги». Отримані результати навчання є основою для подальшого виконання проектних дисциплін професійної підготовки та кваліфікаційної роботи бакалавра.

4. Очікувані результати навчання

6 семестр

Знати:

- основні напрями сучасного мистецтва та дизайну, їх характеристики та значення в культурному контексті;
- різновиди матеріалів, які використовуються в арт- та дизайн-практиках, їх властивості та специфіку застосування;
- техніки та методи створення сучасних арт-об'єктів і дизайн-проектів;
- інноваційні засоби та інструменти, що використовуються у сучасному мистецтві та дизайні;
- принципи екологічності та сталого розвитку у використанні матеріалів і технік;
- особливості взаємодії традиційних і сучасних підходів у створенні арт- і дизайн-продуктів.

Вміти:

- розробляти концепції арт-об'єктів і дизайнерських проектів, інтегруючи сучасні матеріали та техніки;
- використовувати сучасні інструменти та технології для реалізації творчих задумів;

- аналізувати й інтерпретувати сучасні арт- та дизайн-практики в контексті професійної діяльності;
- обґрунтовувати вибір матеріалів, засобів та технік для виконання завдань у сфері мистецтва й дизайну;
- реалізовувати творчий проєкт у матеріалі та презентувати результати роботи.

5. Програма навчальної дисципліни

5.1 Тематичний план навчальної дисципліни

6 семестр

№ з/п	Назва теми	Усього годин	з них практичні	самостійна робота
1	Тема 1. Історія та розвиток сучасних арт- і дизайн-практик.	20	10	10
2	Тема 2. Матеріали у сучасному мистецтві та дизайні.	30	15	15
3	Тема 3. Техніки та засоби у проєктуванні арт-об'єктів і дизайн-проєктів.	30	15	15
4	Тема 4. Актуальні напрями сучасного дизайну.	30	15	15
5	Тема 5. Реалізація проєкту в матеріалі.	40	20	20
	Усього годин за 6 семестр	150	75	75

Вид контролю: диференційований залік

5.2 Теми лекцій

Лекції не передбачені навчальним планом з дисципліни «Сучасні арт- та дизайн практики: матеріали, засоби, техніки» (навчальний час формується за рахунок практичних занять і самостійної роботи здобувачів).

5.3 Теми семінарських занять

Теми семінарських занять – не передбачено програмою навчальної дисципліни.

5.4 Теми практичних занять

6 семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема 1. Історія та розвиток сучасних арт- і дизайн-практик. Аналіз ключових напрямів, стилів і рухів у мистецтві та дизайні XX–XXI століть. Витоки й еволюція поняття «сучасна практика» в мистецтві та дизайні.	10
2	Тема 2. Матеріали у сучасному мистецтві та дизайні. Традиційні, інноваційні та екологічні матеріали, їх фізичні властивості, естетичні характеристики, переваги й обмеження, сфери застосування у творчих і проєктних практиках.	15
3	Тема 3. Техніки та засоби у проєктуванні арт-об'єктів і дизайн-проєктів. Традиційні (ручні) та цифрові техніки роботи: від ремісничих способів виготовлення до використання новітніх цифрових і адитивних технологій.	15
4	Тема 4. Актуальні напрями сучасного дизайну. Естетика мінімалізму, сталий (стійкий) дизайн, інклюзивність та соціальна відповідальність в арт- та дизайн-практиках.	15
5	Тема 5. Реалізація проєкту в матеріалі. Розробка, виконання в матеріалі та презентація творчого проєкту з використанням обраних технік і матеріалів; підготовка до захисту.	20
	Усього годин за 6 семестр	75

5.5 Самостійна робота

6 семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	Вид контролю
1	Тема 1. Історія та розвиток сучасних арт- і дизайн-практик.	10	Перевірка виконання практичних завдань

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	Вид контролю
2	Тема 2. Матеріали у сучасному мистецтві та дизайні.	15	Перевірка виконання практичних завдань
3	Тема 3. Техніки та засоби у проєктуванні арт-об'єктів і дизайн-проєктів.	15	Перевірка виконання практичних завдань
4	Тема 4. Актуальні напрями сучасного дизайну.	15	Перевірка виконання практичних завдань
5	Тема 5. Реалізація проєкту в матеріалі.	20	Перегляд творчого проєкту
	Усього годин за 6 семестр	75	

6. Засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування

Під час викладання дисципліни використовуються наступні засоби діагностики результатів навчання, зокрема методи їх демонстрування:

- перевірка виконання практичних завдань;
- демонстрація та обговорення творчих (проєктних) робіт;
- перегляд і захист творчого проєкту, виконаного в матеріалі;
- диференційований залік.

7. Форми поточного та підсумкового контролю

6 семестр

Форми контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Перевірка виконання практичних завдань	80	

Перевірка виконання самостійної роботи	20	
Всього	100	

8. Критерії оцінювання результатів навчання

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни.

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

6 семестр

Перевірка виконання практичних завдань.

Тема 1. Історія та розвиток сучасних арт- і дизайн-практик.

Форма контролю: виконання аналітичного огляду (колажу, презентації) ключових напрямів сучасного мистецтва та дизайну.

Критерії оцінювання:

- відмінно: матеріал структурований, продемонстровано глибоке розуміння напрямів і стилів, наведено обґрунтовані приклади;
- добре: матеріал викладено вірно, проте аналіз має незначні прогалини або поверхові приклади;
- задовільно: огляд виконано схематично, без достатнього розуміння взаємозв'язків між напрямками.

Тема 2. Матеріали у сучасному мистецтві та дизайні.

Форма контролю: колекція зразків матеріалів із описом їх властивостей і можливостей застосування.

Критерії оцінювання:

- відмінно: підбрано різноманітні матеріали, точно й обґрунтовано описано їх властивості та сфери застосування;
- добре: підбір матеріалів відповідає завданню, проте опис властивостей неповний;

- задовільно: колекція матеріалів обмежена, опис формальний, без аналізу властивостей.

Тема 3. Техніки та засоби у проєктуванні арт-об'єктів і дизайн-проєктів.

Форма контролю: виконання серії експериментальних зразків з використанням традиційних і цифрових технік.

Критерії оцінювання:

- відмінно: продемонстровано впевнене володіння різними техніками, результати технічно й естетично якісні;
- добре: техніки застосовано коректно, проте є незначні технічні недоліки;
- задовільно: техніки застосовано поверхово, результат виконання невиразний.

Тема 4. Актуальні напрями сучасного дизайну.

Форма контролю: розробка концепції проєкту з урахуванням принципів мінімалізму, сталого розвитку та інклюзивності.

Критерії оцінювання:

- відмінно: концепція повністю відповідає обраному напрямку, обґрунтована та реалізована послідовно;
- добре: концепція розкрита в основних рисах, однак обґрунтування окремих рішень недостатнє;
- задовільно: концепція виконана формально, принципи обраного напрямку не розкрито.

Тема 5. Реалізація проєкту в матеріалі.

Форма контролю: виконання та презентація фінального творчого проєкту в обраному матеріалі.

Критерії оцінювання:

- відмінно: проєкт виконано на високому художньому й технічному рівні, матеріали та техніки обґрунтовано, презентація логічна й переконлива;
- добре: проєкт виконано коректно, є незначні технічні або композиційні недоліки;
- задовільно: проєкт виконано з порушенням технології або без належного обґрунтування вибору матеріалів і технік.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

6 семестр

Форма контролю:

Диференційований залік проводиться у формі перегляду та захисту творчого проекту, виконаного впродовж семестру, з презентацією зразків матеріалів, технік та етапів реалізації.

- перевірка портфоліо (альбому) практичних завдань, зразків матеріалів і технік, виконаних упродовж семестру;
- усне коментування та обґрунтування вибору матеріалів, засобів і технік у процесі захисту проекту.

Критерії оцінювання захисту:

- відмінно: здобувач презентує завершений, технічно й художньо якісний проект; чітко обґрунтовує вибір матеріалів, засобів і технік; демонструє розуміння сучасних тенденцій арт- та дизайн-практик; роботи оформлені акуратно та структуровано;
- добре: проект виконано якісно, проте обґрунтування окремих рішень або оформлення робіт має незначні недоліки;
- задовільно: проект виконано не повністю або з порушенням обраної технології, обґрунтування вибору матеріалів і технік недостатнє, оформлення робіт неохайне.

Примітка: оцінювання портфоліо та захисту проекту здійснюється за кількістю балів, визначених у таблиці розділу 8.1. Критерії застосовуються для всіх практичних завдань семестру з урахуванням специфіки тематики та рівня складності виконання.

8.1 Розподіл балів, які отримують здобувачі

8.2 Розподіл балів за 100-бальною шкалою (6 семестр)

Форми поточного контролю змістових модулів дисципліни	Максимальні бали за виконані завдання
Тема 1. Історія та розвиток сучасних арт- і дизайн-практик.	10
Тема 2. Матеріали у сучасному мистецтві та дизайні.	20

Тема 3. Техніки та засоби у проєктуванні арт-об'єктів і дизайн-проєктів.	15
Тема 4. Актуальні напрями сучасного дизайну.	15
Тема 5. Реалізація проєкту в матеріалі.	20
Разом поточний контроль	80
Диференційований залік (перегляд і захист творчого проєкту)	20
Разом за семестр вивчення дисципліни	100

8.3 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	зараховано
74 – 81	C	добре	зараховано
64 – 73	D	задовільно	зараховано
60 – 63	E	задовільно	зараховано
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

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

Робочі матеріали та інструменти: традиційні (папір, картон, текстиль, глина, дерево) та інноваційні (полімерна глина, біопластик, вторинна сировина,

композитні матеріали) матеріали для реалізації творчих проєктів; графічні матеріали для ескізування (олівці, лайнер, туш, акварель, маркери); клейові та кріпильні матеріали, інструменти для обробки матеріалів (ножі, ножиці, лекала, пінцети, пензлі).

Обладнання: робочі місця для виконання практичних завдань (столи, освітлення, витяжні системи за потреби); комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням для графічного проєктування та цифрового моделювання; 3D-принтер/сканер для роботи з адитивними технологіями; мультимедійне обладнання (проектор, екран) для демонстрації презентацій; виставкові стенди для організації експозиції та захисту проєктів.

Програмне забезпечення: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, а також спеціалізоване програмне забезпечення для 3D-моделювання (за потреби проєкту).

10. Рекомендовані джерела інформації

10.1 Основна література

1. Lefteri C. Materials for Design. London: Laurence King Publishing, 2014. 240 p.
2. Ashby M. F., Johnson K. Materials and Design: The Art and Science of Material Selection in Product Design. 3rd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2013. 360 p.
3. Papanek V. Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. 2nd ed. Chicago: Academy Chicago Publishers, 1985. 394 p.
4. Manzini E. Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation. Cambridge (MA): MIT Press, 2015. 256 p.
5. Braddock Clarke S. E., O'Mahony M. Techno Textiles: Revolutionary Fabrics for Fashion and Design. London: Thames & Hudson, 2005. 208 p.
6. Fletcher K. Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys. 2nd ed. London: Routledge, 2014. 272 p.
7. Даниленко В. Я. Дизайн: підручник. Харків: ХДАДМ, 2017. 340 с.

10.2 Допоміжна література

1. Антонелла П. Design and the Elastic Mind. The Museum of Modern Art. URL: <https://www.moma.org/>
2. Косів, В. Графічний дизайн як візуальна мова. Проблеми спілкування. *Вісник Львівської академії мистецтв* (1999): С.190-194.

3. Косів, В. М. Національні моделі і глобалізація графічного дизайну другої половини XX ст. Дис. к. т. н, 05.01. 03. (2003).
4. Wilkinson-Weber C. M., Ory A. Fashion and Materiality: Cultural Practices in Global Contexts URL: <https://www.bloomsburycollections.com/>
5. Fuad-Luke A. Design Activism: Beautiful Strangeness for a Sustainable World URL: <https://www.routledge.com/>

10.3 Інформаційні ресурси

1. Material ConneXion / Material Bank - світова бібліотека інноваційних матеріалів для дизайну URL: <https://www.materialbank.com/>
2. Dezeen - платформа новин з архітектури, дизайну та інтер'єру URL: <https://www.dezeen.com/>
3. Design Museum (London) Digital Collections URL: <https://designmuseum.org/>
4. Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum - колекції та освітні матеріали: URL: <https://www.cooperhewitt.org/>
5. The Museum of Modern Art (MoMA) - колекція URL: <https://www.moma.org/collection/>
6. It's Nice That - платформа про сучасне мистецтво, дизайн і креативні практики URL: <https://www.itsnicethat.com/>