

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла
Бойчука
Факультет Дизайну
Кафедра графічного дизайну

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

БК.05.04 Сучасні арт- та дизайн практики: матеріали, засоби, техніки

Загальна інформація про дисципліну

Рівень (ступінь) вищої освіти	перший (бакалаврський) рівень
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	022 Дизайн
Освітня програма	ОПП «Графічний дизайн»
Статус дисципліни	Вибіркова
Курс / семестр	3 курс, 6 семестр
Кількість кредитів ЄКТС	Кількість кредитів за навчальним планом — 5
Розподіл за видами занять та годинами навчання	<i>Лекції — не передбачено програмою навчальної дисципліни.</i>
	<i>Семінарські — не передбачено програмою навчальної дисципліни.</i>
	<i>Практичні — 75 год.</i>
	<i>Самостійна робота — 75 год.</i>
Форма підсумкового контролю	<i>Диференційований залік</i>
Викладач (-і)	<i>Михайлюк Ольга Юріївна, Гальчинська Ольга Сергіївна</i>
Контактна інформація викладача (-ів)	<i>mykhailiuk_olga@kdidpamid.edu.ua</i>
Ресурси комунікації з викладачем	https://kdidpamid.edu.ua/academy/navchannya/dystanczijne-navchannya/ <i>Moodle</i>
Дні занять	<i>визначається розкладом занять на семестр</i>
Консультації	<i>Не передбачено програмою навчальної дисципліни.</i>

Опис навчальної дисципліни

Анотація дисципліни	Навчальна дисципліна «Сучасні арт- та дизайн практики: матеріали, засоби, техніки» присвячена вивченню сучасних підходів у сфері мистецтва та дизайну, дослідженню інноваційних матеріалів, засобів і технік, що використовуються для створення арт-об'єктів, об'єктів графічного дизайну та інших творчих продуктів. Дисципліна орієнтована на розвиток аналітичного підходу до сучасних тенденцій у мистецтві та дизайні, творчого мислення, а також здатності ефективно використовувати й комбінувати різноманітні матеріали і техніки у творчих проєктах.
Мета й завдання 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 та комбінувати різноманітні матеріали та техніки у творчих проєктах. Протягом вивчення курсу студенти реалізують у матеріалі творчі проєкти, що базуються на розумінні сучасних тенденцій в арт- та дизайн-практиках і сприяють формуванню особистого художнього стилю. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у здобувачів відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 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-проєктів; – 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 проєктів, 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.
Передумови вивчення дисципліни	Формоутворення, Композиція, Кольорознавство, Графічні техніки, Дизайн та художнє оформлення книги
Програмні компетентності та результати навчання	
Інтегральна компетентність	Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
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 (ПРН)	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.
--	--

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин				
	усього	лек	сем	практ	срс
6 Семестр					
Тема 1. Історія та розвиток сучасних арт- і дизайн-практик. Аналіз ключових напрямів, стилів та рухів у мистецтві XX–XXI століть.	20	—	—	10	10
Тема 2. Матеріали у сучасному мистецтві та дизайні. Традиційні, інноваційні, екологічні матеріали, їх характеристики, переваги та сфери застосування.	30	—	—	15	15
Тема 3. Техніки та засоби у проектуванні арт-об'єктів і дизайн-проектів. Традиційні та цифрові техніки: від ручного способу виготовлення до використання новітніх технологій.	30	—	—	15	15
Тема 4. Актуальні напрями сучасного дизайну. Естетика мінімалізму, стійкий дизайн, інклюзивність у арт- та дизайн-практиках.	30	—	—	15	15
Тема 5. Реалізація проекту в матеріалі. Розробка та презентація творчих робіт із	40	—	—	20	20

застосуванням різних технік та матеріалів.					
Усього годин	150	—	—	75	75
РАЗОМ	150	—	—	75	75

Рекомендовані джерела інформації

Основні:

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.
8. Чегусова З.А., Кара-Васильєва Т.В. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю». Київ: Либідь, 2005. 280 с.

Додаткові:

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 ХХ 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/>

Інтернет-ресурси:

1. 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/>

Методи контролю та розподіл балів

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	

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

Технічне, програмне та інструментальне забезпечення

Необхідне обладнання, устаткування	Робочі місця (столи, освітлення) для виконання практичних завдань; мультимедійне обладнання (комп'ютер, проєктор, екран) для демонстрації презентацій; 3D-принтер/сканер для роботи з
------------------------------------	---

	адитивними технологіями; виставкові стенди для організації експозиції та захисту проєктів.
Програмне забезпечення	Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign; спеціалізоване програмне забезпечення для 3D-моделювання (за потреби проєкту).
Матеріали, 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).

Політика вивчення навчальної дисципліни

Політика щодо академічної доброчесності	<i>Під час роботи над завданнями порушення академічної доброчесності є неприпустимим: при використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.</i> <i>Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, у концептуальному рішенні проєктної пропозиції тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю студент відсутній, він втрачає право отримати бали за відповідний етап контролю. Наступним кроком є отримання дозволу на додатковий час для підготовки до перегляду із вказаною датою перездачі завдань.</i> <i>Творчі роботи надаються викладачу з усіма начерками, пошуковими ескізами або макетами до проміжних етапів виконання, що підтверджують авторство розробки.</i>
Політика щодо відвідування занять	<i>Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись у дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із викладачем, з презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача.</i> <i>Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути підтверджені необхідними документами або попередженням викладача). Недопустимі запізнення на заняття без поважної причини.</i>
Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання	<i>Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни.</i>

	<i>Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки.</i>
Політика щодо правил поведінки на заняттях	<i>Навчальна дисципліна передбачає роботу в колективі.</i> <i>Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.</i> <i>Під час занять студент повинен обов'язково вимкнути звук мобільних телефонів. За необхідності він має право на дозвіл вийти з аудиторії (окрім заліку або екзамену). Вітається власна думка з теми заняття, яка базується на аргументованій відповіді та доказах, зібраних під час практичних або самостійних занять.</i>
Політика щодо комунікації з викладачем	<i>Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи (тільки у робочі дні до 18-00). Умови листування:</i> <i>1) в темі листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни;</i> <i>2) в полі тексту листа позначити ПІБ студента, який звертається (анонімні листи не розглядаються);</i> <i>3) файли підписувати таким чином: прізвище_завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpeg, pdf.</i> <i>Консультації з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.</i> <i>У разі відрядження, хвороби тощо викладач має право перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю з керівництвом та студентами.</i>

Детальнішу інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни (<https://kdidpamid.edu.ua/academy/fakultety/fakultet-dyzajnu/kafedra-grafichnogo-dyzajnu/sylabusy-navchalnyh-dyscyplin-grafichnogo-dyzajnu/>).

Розробник (розробники) силабусу
навчальної дисципліни

Гарант освітньої програми

Завідувач кафедри

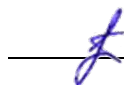
Силабус затверджено
на засіданні кафедри

від 26 серпня, протокол № 1

 Михайлюк О.Ю.

 Гальчинська О. С.

Гальчинська О. С.

 Петрова І. В.

графічного дизайну
(назва кафедри)