

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТУДІЙНЕ ХУДОЖНЄ СКЛО»

ОП «Художнє скло», ОКР Бакалавр, 7-8 семестр, 2022-2023 н .р.

Викладач/викладачі	Приват-доц. Принада Орест Богданович Старший викладач Петровський Андрій Володимирович
Телефон, e-mail	Принада О.Б. +38 097 304 58 90, orestprynada@gmail.com Петровський А.В. +380 67 672 58 03, petrovski7@i.ua
Аудиторія, де проходять заняття	316 (медійна), 314
Майстерні кафедри для практичних занять	<i>гутна піч, холодної обробки, термічного формування, вітража та розпису</i>

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів ECTS	10 (300 год)
вид заняття	загальна кількість годин
Лекції	18
Практичні заняття	152
Самостійна робота студента	130

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Цей курс є продовженням підготовки, отриманої вами на третьому курсі. Упродовж курсу ви поглиблюватимете уже здобуті компетентності, а також розвинете нові. Насамперед курс сформовано з метою поетапної підготовки до виконання кваліфікаційної роботи освітнього рівня Бакалавр. Цей силабус стосується дисципліни студійне художнє скло, а якщо ж ви обрали ужиткове – ознайомтесь із відповідним силабусом.

У якому разі ви маєте обрати цей курс?

З п'ятого семестру бакалаврського рівня освітньої програми Художнє скло до вибору студентів пропонуються дві дисципліни, покликані розвивати знання та вміння з фаху: авторське художнє скло та дизайн художнього скла. Минулого навчального року ви вже прийняли рішення на користь однієї з дисциплін, тож якщо вважаєте цей вибір слушним – продовжуйте поглиблювати знання саме в цій області. Водночас, якщо на вашу думку зараз краще вникнути в проектування дизайну виробів для скляної промисловості чи концептуальний дизайн, обирайте іншу дисципліну.

Головна мета курсу

Поглибити композиційні та технологічні навички у процесі вирішення завдань курсу, а також навчитися творчо мислити та віднайти власні новації формотворення, здійснювати експерименти у галузі авторського художнього скла.

Завдання курсу

У цьому семестрі ми зосередимо увагу на дослідженні фігури людини. Перше завдання - площинна композиція з фігурою людини. Вивчимо особливості переведення тривимірної форми людського тіла у площинну (двовимірну) форму скляного об'єкту. Друге завдання – об'ємно-просторова композиція з фігурою людини. Розкриємо особливості тривимірних композицій фігури людини мовою художнього скла. У восьмому семестрі ми максимально розкриємо творчу індивідуальність та набуті навички у процесі створення авторського об'єкту зі скла. Сформуємо концепцію проекту та розробимо послідовність здійснення її візуалізації.

Завданням курсу є навчити вас:

- поглибити імпровізаційно-асоціативне мислення, надати змогу комплексно розуміти такі аспекти, як естетична, технологічна та конструктивна специфіка авторських композицій;
- вирішувати проблеми комплексного створення об'єктів зі скла, орієнтованих на взаємодію з середовищем;
- володіти методами проведення експериментів у розробці авторських проєктів;
- відслідковувати сучасні тенденції розвитку світового мистецтва художнього скла та технологічні новації;
- вміти застосовувати відповідні технологічні прийоми створення об'єктів з художнього;
- вміти комбінувати матеріали і розуміти конструктивні особливості при створенні об'ємно-просторового макету;
- розуміти особливості синтезу художнього скла в архітектурно-предметному середовищі;
- володіти специфічними техніками візуалізації художнього образу, упредметнення ідеї;
- створювати масштабний, пластичний еквівалент твору (проєкт) для втілення в матеріалі;
- застосовувати різні рівні трансформації (інтерпретації, стилізації, імпровізації) на шляху створення тематичного мистецького твору;
- виробити власну образно-асоціативну мову;
- аналізувати широкий спектр науково-мистецької інформації та проводити творчо-експериментальну роботу.

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні **компетентності**, закладені в освітній програмі «Художнє скло» (ЗК – загальні компетентності, СК – спеціальні компетентності):

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

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

ЗК4. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК5. Здатність розробляти та керувати проєктами.

СК1. Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього твору.

СК2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

СК4. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.

СК7. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.

Курс передбачає **програмні результати (ПР)**, закладені в освітній програмі «Художнє скло»:

ПР1. Вміти аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні,

художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва.

ПР2. Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально стилістичні чинники образотворення.

ПР3. Володіти інноваційними методами та технологіями роботи з художнім склом.

ПР4. Вміти трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

ПР6. Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу.

ПР8. Здійснювати пошук інформації стосовно об'єкту дослідження.

ПР10. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, дослідницької та освітньої діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи.

ПР11. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, основні принципи розвитку сучасного візуального мистецтва

ПР13. Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культури і мистецтва та мистецьких процесів.

ПР16. Вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному науковому і професійному середовищі.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Формат викладання дисципліни Студійне художнє скло передбачає наше з вами живе спілкування, практичну роботу в аудиторії та майстернях кафедри, а також самостійну роботу. Лекційні заняття розкриватимуть певну тему, яка відображена в орієнтованому плані курсу. Упродовж практичних занять ви матимете змогу виконувати заплановані задачі в майстернях кафедри та консультуватись з майстрами виробничого навчання, навчальними майстрами і викладачами курсу. Самостійна робота націлена на те, щоби кожна з теоретичних тем засвоїти на практиці та вдосконалити практичні вміння.

Консультації

Заняття відбуватимуться відповідно до розкладу для 4 курсу ОР Бакалавр, 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 всі доступні засоби онлайн-зв'язку (Viber, Facebook Messenger, Telegram, e-mail), ми намагатимемось оперативно реагувати та відповідати на ваші запитання.

Дистанційне навчання

У випадку впровадження заборони на відвідування академії здобувачами освіти, пов'язаної з посиленням карантинних обмежень, ми займатимемось з вами дистанційно. У цьому разі деякі завдання можуть бути змінені, а виконання робіт у матеріалі перенесене на час після завершення обмежень. Більший акцент у цьому випадку буде ставитися на аналітичне дослідження, проектування чи макетування. Лекційні заняття проводитимуться на платформі Zoom (лінк доступу надсилатиметься електронною поштою), консультації в онлайн-форматі чи в телефонному режимі.

СТРУКТУРА КУРСУ

МОДУЛЬ 3 (VII семестр) – Композиція з фігурою людини

Змістовий модуль 5. Площинна композиція з фігурою людини

Тема 1. Трактуння формально-естетичного вирішення художнього скла. Площинні скляні композиції у системі сучасного образотворчого мислення. Основні тенденції образно-пластичної мови творів художнього скла.

Тема 2. Сучасні тенденції технологічних новацій у розвитку художнього скла в Україні й світі.

Тема 3. Особливості переведення тривимірної форми людського тіла у площинну (двовимірну) форму. Фігура людини як основний засіб фігуративної композиції. Особливості тривимірних та двовимірних композицій фігури людини. Стилізація та трансформація людської фігури. Силует як першоджерело пошуку декоративної форми – людська фігура. Графічні засоби (лінія, пляма, фактура) та їх значення для пошуку виразності фігури як декоративної форми. Композиційна організація площини (квадрат, прямокутник) за допомогою фігури.

Тема 4. Застосування різноманітних новаційних технік та матеріалів у створенні площинної композиції з фігурою людини. Пошук відповідних технологічних засобів для виконання площинної композиції.

- Вітражна техніка як спосіб створення площинної композиції.
- Термоформаж (фюзінг) як спосіб створення площинної композиції.
- Техніка холодної обробки скла як спосіб створення площинної композиції.
- Розпис на склі як спосіб створення площинної композиції.
- Формування площинної композиції за допомогою гутних модулів (як системи елементів чи суцільнолитих).

Виконання проб на шляху віднайдення можливих комбінацій різноманітних матеріалів та засобів декорування. Пошук авторських технологічних новацій.

Тема 5. Виконання площинної композиції з фігурою людини. Узгодження форми, силуету, ритму, декору, кольору, як елементів організації площинної композиції з фігурою людини. Виконання проекту фігурної площинної композиції.

***Практична робота на перегляд:** виконання площинної композиції з фігурою людини, техніка на вибір.*

Змістовний модуль 6. Об'ємно-просторова композиція з фігурою людини

Тема 6. Трактуння формально-естетичного вирішення художнього скла. Об'ємно-просторові скляні композиції у системі сучасного образотворчого мислення. Основні тенденції образно-пластичної мови творів художнього скла. Формування концепції та пошуки відповідних засобів візуалізації образного рішення фігуративної композиції (масштаб, підхід до трактування образності, кількість фігур та їх характер, виразність основних елементів та середовища формату). Особливості тривимірних композицій фігури людини. Пошуки виразних смислових засобів відповідно до обраної теми: застосування знаково-символічних форм, підбір графічних засобів, ахроматичного або кольорового вирішення.

Тема 7. Сучасні тенденції технологічних новацій у розвитку художнього скла в Україні й світі.

Тема 8. Особливості виконання об'ємно-просторової композиції з фігурою людини.

- Комбінуння матеріалів, конструкційні особливості
- Відбір матеріалів та можливих технологічних засобів як основи створення скляного об'єкту.
- Розробка макету майбутнього об'ємно-просторового твору.

Тема 9. Застосування різноманітних новаційних технік та матеріалів у створенні об'ємно-просторової композиції. Пошук відповідних технологічних засобів для виконання об'ємно-просторової композиції.

- Вітражна техніка як спосіб створення об'ємно-просторової композиції.
- Термоформаж (фюзінг) як спосіб створення об'ємно-просторової композиції.
- Техніка холодної обробки скла як спосіб створення об'ємно-просторової композиції.
- Розпис на склі як спосіб створення об'ємно-просторової композиції.
- Формування об'ємно-просторової композиції за допомогою гутних модулів (як системи елементів чи суцільнолитих).

Виконання проб на шляху віднайдення можливих комбінацій різноманітних матеріалів та засобів декорування. Пошук авторських технологічних новацій.

Тема 10. Виконання об'ємно-просторової композиції з фігурою людини. Узгодження форми, силуету, ритму, декору, кольору, як елементів організації об'ємно-просторової композиції з фігурою людини. Виконання проекту фігурної об'ємно-просторової композиції.

Практична робота на перегляд: виконання об'ємно-просторової композиції з фігурою людини, техніка на вибір.

МОДУЛЬ 4 (VIII семестр) – Створення мистецького об'єкту зі скла: пошук та формування концепції художнього образу

Змістовний модуль 7. Проектування: передумови та процес формування концепції твору

Тема 11. Максимальне розкриття творчої індивідуальності та набутих навиків в процесі виконання проектування. Формування концепції проекту та розробка послідовності здійснення її візуалізації:

- вибір теми та виявлення авторського бачення;
- вибір методу формотворення запроєктованих об'єктів;
- визначення об'ємів виконання проекту;
- виконання проектної частини.

Тема 12. Максимальне застосування набутих технологічних навиків в процесі створення циклу творчих робіт. Технологічні проби та вибір арсеналу виражальних засобів. Пошук авторських технологічних новацій.

Практична робота на перегляд: виконання авторського об'єкту зі скла на обрану тему, техніка на вибір.

ЛІТЕРАТУРА, МЕТОДИЧНА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА КУРСУ

1. Бокотей М., Бенях Н., Принада О., Іванишин О. «Проектування художнього скла», посібник, ЛНАМ, 2020, 68 ст.
2. Бокотей М. «Історія міжнародного руху студійного скла», посібник, ЛНАМ, 2021, 152 ст.
3. Принада О. «Людина і скло», стаття, Вісник Львівської національної академії мистецтв, 2019
4. Бокотей М. Методичні рекомендації «Міжнародний рух студійного скла. Світові центри художнього склярства, ключові постаті», ЛНАМ, 2019, 42 ст.
5. Бенях Н., Принада О. Монументальне художнє скло в середовищі ХХ – початку ХХІ ст., методичні рекомендації, ЛНАМ, 2020, 35 ст.
6. Shanghai Museum of Glass, офіційна сторінка. URL: <http://www.shmog.org>

7. Corning Museum of Glass, офіційна сторінка. URL: <https://www.cmog.org>
8. DG15: 40 Years of Contemporary Glass in Denmark : кат. вист. Glassmuseet Ebeltoft, 2015. 132 p.
9. Glass Art Society, офіційна сторінка. URL: <https://www.glassart.org>
10. Glassmuseet Ebeltoft : офіційна сторінка. URL: <https://glassmuseet.dk>
11. Houksjaer N. Glassified. 25 Years with Contemporary Glass. Glassmuseet Ebeltoft, 2015. 166 p.
12. New Glass Review. Corning Museum of Glass. 2020. Issue 41. 128 p.
13. Young Glass : кат. вист. Glassmuseet Ebeltoft, 2017. 152 p.

ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання результатів виконання завдань (підсумкові та поточні) відбуваються у формі переглядів. Поточні перегляди наприкінці кожного місяця проходять в аудиторіях, натомість підсумкові семестрові перегляди відбуватимуться згідно графіка освітнього процесу (див. посилання: <https://lnam.edu.ua/uk/schedule.html>) в галереї кафедри художнього скла (в експозиційних шафах на коридорі). Підсумковий перегляд кафедрою включає окрім представлення роботи в матеріалі також вашу презентацію на основі документу MS PowerPoint, про деталі якої поінформують викладачі.

Завдання, виконані в рамках курсу, оцінюються за накопичувальною системою за результатами поточного та підсумкового контролю та на підставі наступних критеріїв:

КРИТЕРІЇ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ		БАЛИ
Ескізування, макетування, концептуалізація		40
Кількість якісного напрацьованого матеріалу		30
Ідейність, концепція, новаторство, експериментування		20
Технологічна інноваційність		10
ВСЬОГО БАЛІВ		100
КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ		БАЛИ
Ескізування, макетування, концептуалізація		10
Кількість якісного напрацьованого матеріалу		20
Ідейність, концепція, новаторство, експериментування		20
Якість виконання презентаційної складової		20
Технологічна інноваційність		10
Якість виконання в матеріалі		20
ВСЬОГО ЯКІСНИХ БАЛІВ		100
Бонусні бали		
Відвідування		3
Позанавчальна активність		3
ТЕРМІНИ КОНТРОЛЮ		
Види контролю	Модуль 1	Модуль 2
Поточний контроль	<i>кінець вересня, 20 балів кінець жовтня, 20 балів кінець листопада, 20 балів</i>	<i>кінець лютого, 20 балів кінець березня, 20 балів кінець квітня, 20 балів</i>
Підсумковий контроль	<i>грудень, 40 балів</i>	<i>травень, 40 балів</i>
Підсумкова семестрова оцінка становить середню арифметичну отриманих балів за результатами поточного та підсумкового контролю. Оцінювання результатів навчання студентів ЛНАМ здійснюється відповідно до 100-бальної та національної шкали оцінювання:		
90-100	Відмінно	
74-89	Добре	
60-73	Задовільно	

35-59	незадовільно з можливістю перездачі
1-34	незадовільно з повторним вивченням дисципліни

ПОЛІТИКА КУРСУ

Відвідування

Відвідування занять є обов'язковою умовою. Якщо ви заздалегідь знаєте, що повинні пропустити заняття з поважних причин, будь ласка, поінформуйте когось із викладачів. Якщо протягом семестру ваша відсутність перевищила присутність, атестація буде під загрозою. Виправданими поза встановленим лімітом можуть визнаватись пропуски занять за умови надання супровідної документації в деканат, відповідно до правил ЛНАМ, через:

- хворобу
- події пов'язані з позанавчальною діяльністю на кафедрі художнього скла чи ЛНАМ
- юридичні зобов'язання.

Підкреслюємо, що підсумкова оцінка формується за накопичувальною схемою отримання балів упродовж семестру. У випадку вашої відсутності, або браку виконаної роботи без поважної причини під час поточного чи підсумкового оцінювання ви отримаєте «0» балів.

Вчасне виконання завдань є критично важливими. Обов'язком студента є реалістичне планування свого часу на виконання передбачених цим силабусом завдань. Допуск до повторного складання (перездачі) перегляду здійснюється згідно положення «Про порядок ліквідації академічних заборгованостей» за посиланням:

https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_likvidats_zaborgov.pdf

Виключенням з цих правил можуть бути пом'якшувальні обставини, зазначені вище в розділі про відвідування.

Академічна доброчесність

ЛНАМ розділяє фундаментальні цінності академічної доброчесності: *чесність, довіра, справедливість, повага та відповідальність*. Кожен учасник освітнього процесу в ЛНАМ несе персональну відповідальність за дотримання академічної доброчесності. Детальніше про академічну доброчесність читайте в «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЛНАМ» за посиланням: https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Zabezpe4ennja_jakosti_osvitu.pdf

КОМАНДА ВИКЛАДАЧІВ

Пригада Орест Богданович, приват-доцент кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв, член Національної спілки художників України. Автор численних науково-методичних праць. Куратор багатьох студентських виставок. Автор проекту "Art-anthropology". Учасник всеукраїнських та міжнародних виставок, міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові. Працює в галузі архітектурного та декоративного скла.

Петровський Андрій Володимирович, старший викладач кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв. Автор і учасник численних виставок, симпозіумів, пленерів в Україні та за кордоном. Досвідчений майстер-гутник, багатолітній педагог.