

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТУДІЙНЕ ХУДОЖНЄ СКЛО»

ОП «Художнє скло», ОКР Магістр, 1-3 семестр, 2022-2023 н .р.

Викладач/викладачі	проф. Бокотей А.А., доц. Звір О.М., доц. Бокотей М.А.
Телефон, e-mail	Бокотей А.А.: 067 670 04 39, info@bokotey.com Звір О.М.: Бокотей М.А.: 067 595 81 38, bokotey@lnam.edu.ua
Аудиторія, де проходитимуть заняття	316 (медійна), 303
Майстерні кафедри для практичних занять	<i>гутна піч, холодної обробки, термічного формування, вітража та розпису</i>

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів ECTS	30 (900 год.)
вид заняття	загальна кількість годин
Лекції	36
Практичні заняття	392
Самостійна робота студента	472

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Цей курс є продовженням підготовки, отриманої вами на освітньому рівні Бакалавр. Упродовж курсу ви поглиблюватимете уже здобуті компетентності, а також розвинете нові. Насамперед курс сформовано з метою поетапної підготовки до виконання кваліфікаційної роботи освітнього рівня Магістр.

У якому разі ви маєте обрати цей курс?

На магістерському рівні освітньої програми Художнє скло до вибору студентів пропонуються дві дисципліни, покликані розвивати знання та вміння з фаху: авторське художнє скло та дизайн художнього скла. Якщо на вашу думку саме створення авторських композицій чи реалізація концептуальних проєктів вас приваблює більше ніж дизайн виробів для скляної промисловості чи концептуальний дизайн, обирайте саме цю дисципліну.

Головна мета курсу

Формування у майбутніх магістрів системи теоретичних знань і практичних навиків щодо опрацювання концепції, проектування, виконання в матеріалі та презентації авторських композицій і концептуальних об'єктів з художнього скла.

Завдання курсу

На першому етапі ми ознайомимося з останніми тенденціями в сучасному художньому склі, щоби в наступних кроках визначитися з напрямком, у якому працюватиме кожен індивідуальний студент. Після вибору напрямку подальшого дослідження, нашим завданням буде розробка конкретної тематики, вибір технологічних і формальних рішень і поступове опрацювання концепції магістерської роботи. На цьому етапі (орієнтовно початок другого семестру) ви матимете розуміння того, що саме будете виконувати в якості дипломної роботи: чи це буде авторський об'єкт виставкового характеру, об'єкт для середовища, чи концептуальний проєкт із застосуванням допоміжних засобів (мультимедійний чи інтерактивний інструментарій, перформативна складова, мішані технології, використання інших матеріалів тощо). Упродовж третього семестру разом з дипломними керівниками ви працюватимете над реалізацією кваліфікаційної роботи освітнього рівня магістр.

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;
- 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 самотійну 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 кожну з теоретичних тем засвоїти на практиці та вдосконалити практичні вміння.

Консультації

Заняття відбуватимуться відповідно до розкладу для 1 та 2 курсу ОР Магістр, 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 1 (I семестр).

Змістовий модуль 1. Індивідуальні авторські композиції. Студійне скло.

Тема 1. Міжнародний рух студійного скла. Специфіка термінологічно-понятійного апарату. Національні та регіональні школи авторського скла: основні технологічні та формотворчі характеристики. Піонери студійного руху. Авторська творчість індивідуальних митців та вплив на розвиток образотворчого мистецтва і скловиробничої галузі.

Тема 2. Музеї, міжнародні інституції та видання, виставки та симпозиуми художнього скла. Діяльність провідних світових закладів, які займаються збереженням досягнень та промоцією міжнародного руху студійного скла. Міжнародні конкурси та масштабні виставкові проекти. Специфіка підготовки та виконання індивідуальних авторських творів для участі у виставкових і конкурсних проектах. Робота над виконанням авторських композицій в умовах симпозиуму.

Тема 3. Авторське художнє скло в сучасному декоративному та образотворчому мистецтві. Основні тенденції образно-пластичної мови творів художнього скла. Формування концепції та пошуки відповідних способів візуалізації, образного вирішення композиції та виразних змістових засобів.

Тема 4. Застосування різноманітних інноваційних технік та матеріалів у створенні авторської композиції. Розробка проекту майбутнього просторового твору. Вибір можливих технік та технологічних засобів для виконання об'єкту. Пошук авторських новацій формотворення.

Тема 5. Виконання тематичної авторської композиції виставкового характеру. Формування концепції та пошуки відповідних засобів візуалізації об'ємно-просторової композиції.

Змістовий модуль 2. Пост-студійні тенденції в художньому склі.

Тема 6. Концептуальні мистецькі практики. Авторські реалізації художників з різних регіонів у площині концептуальних мистецьких практик. Види та напрямки концептуальних реалізацій, інструменти мистецького прояву.

Тема 7. Інституційна підтримка. Діяльність провідних освітніх, музейних і дослідних інституцій з різних країн, яка спрямована на підтримку та розвиток концептуальних напрямків творчого прояву художників-склярів.

Тема 8. Концептуальна метафора у візуальному мистецтві.

Тема 9. Напрямки та інструменти мистецьких реалізацій.

Практична робота на перегляд (на вибір): робота виставкового характеру, об'єкт в середовищі, концептуальний проект. Виконання можливе індивідуально або в групі

Модуль 2 (II семестр).

Змістовий модуль 3. Поетапна реалізація кваліфікаційної роботи.

Тема 10. Опрацювання складових кваліфікаційної роботи. Створення концепції, робота над

ідейним, смисловим навантаженням. Вибір напрямку наукового дослідження. Технологічні рішення.

*Практична робота на перегляд: презентаційна складова кваліфікаційної роботи; макет, елемент, модуль, складова роботи в матеріалі.
Виконання можливе індивідуально або в групі*

Модуль 3 (III семестр).

Змістовий модуль 4. Виконання кваліфікаційної роботи

Тема 11. Виконання презентаційної складової.

Тема 12. Виконання науково-дослідної складової.

Тема 13. Виконання роботи в матеріалі.

Практична робота на перегляд: науково-дослідна складова кваліфікаційної роботи; виконана робота в матеріалі (мінімум на 80%).

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. Бокотей М. Методичні рекомендації «Міжнародний рух студійного скла. Світові центри художнього склярства, ключові постаті», ЛНАМ, 2019, 42 ст.
4. Бенях Н., Принада О. Монументальне художнє скло в середовищі ХХ – початку ХХІ ст., методичні рекомендації, ЛНАМ, 2020, 35 ст.
5. Shanghai Museum of Glass, офіційна сторінка. URL: <http://www.shmog.org>
6. Corning Museum of Glass, офіційна сторінка. URL: <https://www.cmog.org>
7. DG15: 40 Years of Contemporary Glass in Denmark : кат. вист. Glassmuseet Ebeltoft, 2015. 132 p.
8. Glass Art Society, офіційна сторінка. URL: <https://www.glassart.org>
9. Glassmuseet Ebeltoft : офіційна сторінка. URL: <https://glasmuseet.dk>
10. Houksjaer N. Glassified. 25 Years with Contemporary Glass. Glassmuseet Ebeltoft, 2015. 166 p.
11. New Glass Review. Corning Museum of Glass. 2020. Issue 41. 128 p.
12. 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 ОЦІНЮВАННЯ	поточні	підсумкові
Ескізування/макетування	5	-
Кількість якісного матеріалу	5	-

Композиційне рішення	7	10
Ідейність, концепція, новаторство	3	10
Виконання проекту/презентації	-	10
Виконання в матеріалі	-	10
СУМА БАЛІВ КОЖНОГО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ	20	40
УСЬОГО ЯКІСНИХ БАЛІВ	3x20+40=100	
Бонусні бали		
Відвідування	3	
Позанавчальна активність	3	
ТЕРМІНИ КОНТРОЛЮ		
Види контролю	Модуль 1	Модуль 2
Поточний контроль	кінець вересня, 20 балів кінець жовтня, 20 балів кінець листопада, 20 балів	кінець лютого, 20 балів кінець березня, 20 балів кінець квітня, 20 балів
Підсумковий контроль	грудень, 40 балів	травень, 40 балів
Підсумкова семестрова оцінка становить сумарну кількість 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	
ПРИКЛАД 1: на першому поточному оцінюванні наприкінці вересня ви отримали 18 балів, у жовтні – 16 балів, у листопаді – 16 балів. На перегляді наприкінці семестру ви отримали 38 балів. У вас зразкове відвідування +3 бали, ви брали участь у пленері чи виставці +3 бали. Ваша семестрова оцінка: $18+16+16+38+3+3 = 94$ бали		
ПРИКЛАД 2: на перше поточне оцінювання наприкінці вересня ви не виставили роботи, у жовтні отримали 14 балів, у листопаді – 15 балів. На перегляді наприкінці семестру ви отримали 30 балів. Ваше відвідування цілком безнадійне, ви не староста, не брали участі в жодних пленерах, виставках, студентських чи інших органах самоврядування тощо. Ваша семестрова оцінка: $0+14+15+30 = 59$ балів, прямуйте в деканат по талон.		
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:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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

Бокотей Андрій Андрійович, народний художник України, академік НАМУ, професор кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв, керівник Західного регіонального науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України. Лауреат Національної премії України ім. Т.Шевченка, нагороджений Орденом Ярослава Мудрого V і IV ступеня та державними нагородами Польщі й Угорщини. Один із піонерів міжнародного студійного руху, учасник численних виставок в Україні та за кордоном, засновник Музею скла у Львові, міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові, премії для молодих художників-склярів. Ректор ЛНАМ у 2000-2015 рр.

Бокотей Михайло Андрійович, член-кореспондент НАМУ, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв, директор Музею скла у Львові, головний редактор мистецького часопису «7UA», експерт Українського культурного фонду. Автор понад 30 наукових публікацій в українських і закордонних фахових виданнях з проблематики сучасного художнього скла. Куратор понад 90 культурно-мистецьких проєктів в Україні, Польщі, Китаї, Угорщині, Франції, Чехії, Литві. Координатор міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові з 1995 р., засновник міжнародної резиденції «European Glass Education».

Звір Олександр Михайлович, доцент кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв. Один із перших послідовників міжнародного студійного руху в Україні, учасник численних національних та іноземних виставок. Член Національної спілки художників України. Лауреат 1-ї обласної премії ім. Зеновія Флінти. Багатолітній завідувач кафедри художнього скла ЛНАМ.