

ПЛАН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Премія Андрія Бокотея для молодих художників-склярів 2022
25-31 липня 2022 р.

1. АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

загальна кількість годин навчального навантаження, основні компетенції, які здобуваються та очікувані результати навчання

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Назва дисципліни	лекційні	практичні	самостійні	Всього годин
Проектування художнього скла	6	16	14	36
Філософія сучасного мистецтва	9	0	0	9
Менеджмент мистецтва	4	5	6	15
РАЗОМ:	19	21	20	60

Усього: 2 кредити ECTS, 60 годин (40 аудиторних, 20 самостійних). Консультації – 2 год.

Освітня програма створена з метою розвитку знань і вмінь молодих художників, учасників конкурсу на Премію професора Андрія Бокотея у трьох площинах:

- удосконалення навиків практичної роботи з художнім склом;
- ознайомлення з актуальними тенденціями сучасного мистецтва, зокрема художнього скла;
- розвиток умінь презентації та популяризації власної творчості.

Освітня програма передбачає розвиток **компетентностей** з фахових дисциплін, а також менеджменту культурних проєктів, інформаційних технологій в культурі та мистецтві, монетизації мистецької діяльності, які відповідають стандарту вищої освіти за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- навички міжособистісної взаємодії;
- здатність працювати в міжнародному контексті;
- здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища;
- здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки;
- здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи з художнім склом;
- здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва;
- здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі;
- здатність презентувати художні твори та мистецтвознавчі дослідження у вітчизняному та міжнародному контекстах;

а також стандарту вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»:

- здатність розробляти та управляти проєктами;
- здатність критично усвідомлювати взаємозв'язок між культурними, соціальними та економічними процесами;
- вміння використовувати адекватний професійний інструмент для розробки та оперативного управління соціокультурними проєктами;
- здатність розробляти соціокультурні проєкти та забезпечувати їх операційну реалізацію.

Програмні результати навчання:

- застосовувати комплексний художній підхід для створення авторського твору;
- володіти технологічними особливостями роботи з художнім склом у різних техніках;
- застосовувати знання з філософії мистецтва у професійній діяльності;
- аналізувати актуальні тенденції в мистецтві, художньому склі зокрема;
- володіти інструментами популяризації творчості;
- вміти
- знати

- здійснювати

Розподіл завдань між учасниками освітньої програми передбачає диференційований підхід, відповідно до рівня знань і вмінь у галузі художнього скла.

За результатами навчання слухачі отримають сертифікат освітньої програми обсягом 2 кредити ECTS.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

	лекційні	практичні	самостійні
Змістовий модуль «Проектування художнього скла»			
Тема 1. Технологія термічного формування художнього скла	1	3	3
Тема 2. Техніка класичного вітража	1	3	3
Тема 3. . Техніка холодної обробки скла	1	3	2
Тема 4. . Техніка вітража «тіффані»	1	3	2
Тема 5. Техніка розпису	1	2	2
Тема 6. Техніка піскоструменевої обробки	1	2	2
Змістовий модуль «Філософія сучасного мистецтва»			
Тема 1. Міжнародний рух студійного скла: концепція, ключові постаті	1,5	0	0
Тема 2. Скульптурна пластика постмодернізму	1,5	0	0
Тема 3. Актуальні практики сучасного мистецтва	1,5	0	0
Тема 4. Концептуальні напрямки студійної творчості в художньому склі	1,5	0	0
Тема 5. Образність у студійній творчості	1,5	0	0
Тема 6. Композиція в художньому склі	1,5	0	0
Змістовий модуль «Менеджмент мистецтва»			
Тема 1. Створення виставкового проекту, формування експозиції	0,5	1	1
Тема 2. Комунікація в соціальних мережах	0,5	1	1
Тема 3. Монетизація мистецької діяльності: міжнародні мистецькі онлайн-платформи	1	0,5	1
Тема 4. Міжнародні форуми, конкурси, резиденції, грантові програми для художників-склярів	0,5	1	1
Тема 5. Інструменти створення презентаційних матеріалів	0	1,5	1
Тема 6. Міжнародна інституційна підтримка студійної творчості	1,5	0	1

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Інтенсивний курс навчання скерований до професійних художників і здобувачів освітнього рівня бакалавр або магістр, які мають базові знання в галузі декоративного та образотворчого мистецтва, зокрема художнього скла.

Основні вимоги:

- вік до 35 років;
- вища мистецька освіта (у тому числі студенти ОР бакалавр, магістр).

4. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Критерії відбору поділяються на три категорії: мотиваційні, репутаційні та кваліфікаційні.

Узагальнено критерії відбору визначаються наступним чином:

- висока особиста мотивація заявника щодо вдосконалення вмінь та навичок роботи у визначених технологіях обробки художнього скла; при цьому важливо встановити наміри заявника продовжувати працювати з матеріалом у майбутньому;

- попередня участь заявника в резиденціях, симпозиумах, конференціях, а також наявність реалізованих персональних виставкових проєктів та участь у групових виставках; при цьому враховується активність заявника в усіх видах візуального мистецтва;
- досвід роботи заявника з художнім склом визначається на основі представлених фото-матеріалів, кваліфікаційні здібності на основі рейтингових списків студентів. Бали за кожним критерієм нараховуються за результатами аналізу представлених заявником матеріалів.

Загальна максимальна кількість балів – 100.

Найбільше значення має мотиваційна складова (40 балів), далі – репутаційна (35 балів).

Найменше (25 балів) важать кваліфікаційні критерії – претенденти з високою і правильною мотивацією та з доброю репутацією здатні набути необхідної кваліфікації, зокрема й за рахунок участі в освітній програмі.

Вага кожної групи, зміст та вага кожного критерію всередині груп такі:

1. Мотиваційні критерії (0-40 балів)

- 1.1. усвідомлення потреби вдосконалення знань і навиків (0-10 балів)
- 1.2. готовність і бажання продовжувати роботу з художнім склом у майбутньому (0-10 балів)
- 1.3. готовність та здатність передавати/поширювати отримані знання та навички (0-10 балів)
- 1.4. розуміння та усвідомлення вибору конкретної технології обробки (0-10 балів)

2. Репутаційні критерії (0-35 балів)

- 2.1. кількість реалізованих персональних виставок (0-6 балів, кожна виставка 2 бали)
- 2.2. участь у групових виставках, резиденціях, симпозиумах, конференціях та ін. (0-14 балів, кожна подія 2 бали)
- 2.3. рекомендації від педагогів, відомих художників (0-15 балів) (до трьох рекомендацій, кожна – 5 балів)

3. Кваліфікаційні критерії (0-25 балів)

- 3.1. наявність виконаних робіт з художнього скла (0-20 балів)
- 3.2. кількість років навчання (0-5 балів)

Оцінювання здійснює журі конкурсу на Премію професора Андрія Бокотея для молодих художників-склярів 2022. Кожен член комісії оцінює анкети окремо, а загальний результат заявника виводиться як середнє арифметичне від оцінки кожного з членів комісії. За рівності балів вищу позицію у рейтингу займає той, у кого більший середній бал за групою мотиваційних критеріїв, а якщо й цей бал однаковий – то перевагу матиме заявник з більшим балом за репутаційними критеріями. Якщо й цей бал однаковий, то вище місце посідає заявник із вищою оцінкою від голови журі.

5. ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Структура курсу передбачає проведення **аудиторної та самостійної роботи** з наступних дисциплін:

проекування художнього скла, де слухачі удосконалюватимуть уміння з різних технологій обробки художнього скла: термічна обробка, холодна обробка, вітраж, розпис;

філософія сучасного мистецтва, де досвідчені лектори-науковці ознайомлять з актуальними світовими тенденціями та напрямками розвитку художнього скла в контексті декоративного та образотворчого мистецтва;

менеджмент мистецтва, де чотири групи учасників освітньої групи працюватимуть над втіленням власного виставкового проєкту з досвідченими менеджерами та кураторами, включно з опрацюванням концепції, експозиції, розробки презентаційних матеріалів, комунікаційної стратегії та написанням умовної грантової заявки на підтримку проєкту.

Аудиторна робота включає лекційну та практичну складову за участю провідних педагогів ЛНАМ.

Самостійна робота проходить в майстернях і аудиторіях за участю навчальних майстрів-консультантів. Освітня програма включає також консультації над ескізною частиною з досвідченими педагогами, корифеями українського художнього склярства професором, народним художником України Андрієм Бокотеєм та заслуженим діячем мистецтв України доцентом Олександром Звіром.

6. ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Навчання проходитиме на базі кафедри художнього скла та галереї Львівської національної академії мистецтв. Учасники програми будуть забезпечені всіма необхідними матеріалами та інструментами для виконання завдань у рамках практичних годин у майстернях:

- термічної обробки скла (муфельні печі, скло для термічної обробки, допоміжні матеріали);
- холодної обробки скла (горизонтальні шліфувальні верстати, гравіювальні верстати, інструмент для ручної холодної обробки, піскоструменевий апарат, шліфувальні порошки, абразиви);
- вітража та розпису (вітражне скло, спайка, флюси, патини, шаблони, паяльний і різальний, ламальний інструмент, барвники, глазури тощо).

Лекційні заняття проходитимуть у аудиторіях з відповідним мультимедійним і комп'ютерним обладнанням і відповідним програмним забезпеченням.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Усі лекції в рамках освітньої програми будуть записані та викладені у вільному доступі після її проведення на онлайн-платформах ЛНАМ (lnam.edu.ua) і Музею скла у Львові (glassmuseuminlviv.org), а також YouTube каналах обох інституцій.

8. ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Андрій Бокотей	професор кафедри художнього скла ЛНАМ, народний художник України, дійсний член Національної академії мистецтв України, лауреат Національної премії України ім. Т.Шевченка
Орест Голубець	завідувач кафедри художньої кераміки ЛНАМ, доктор мистецтвознавства, дійсний член Національної академії мистецтв України, професор
Олеся Дацко	завідувачка кафедри менеджменту мистецтва, доктор економічних наук
Дарина Скринник-Миська	завідувачка кафедри актуальних мистецьких практик ЛНАМ, кандидатка мистецтвознавства
Михайло Бокотей	завідувач кафедри художнього скла ЛНАМ, кандидат мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доцент
Наталія Бенях	завідувачка кафедри художнього дерева ЛНАМ, кандидатка мистецтвознавства
Олександр Звір	доцент кафедри художнього скла ЛНАМ, заслужений діяч мистецтв України
Олена Якимова	старша викладачка кафедри художнього скла ЛНАМ, кандидатка мистецтвознавства
Анна Єфімова	викладачка кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ, кандидатка мистецтвознавства
Юрій Новачинський	начальник відділу комунікації та виставкової діяльності ЛНАМ
Марія Глушко	викладачка кафедри менеджменту ЛНАМ
Орест Принада	старший викладач кафедри художнього скла ЛНАМ
Андрій Петровський	старший викладач кафедри художнього скла ЛНАМ
Олександр Шевченко	старший викладач кафедри художнього скла ЛНАМ
Остап Іванишин	викладач кафедри художнього скла ЛНАМ
Людмила Литвин	майстер виробничого навчання кафедри художнього скла ЛНАМ
Любомир Сікач	майстер виробничого навчання кафедри художнього скла ЛНАМ

9. ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

ПОНЕДІЛОК, 25 липня

09:00-13:00	Проектування художнього скла. Техніка термічного формування (О. Іванишин)
13:00-14:00	<i>Обід</i>
14:00-15:30	Філософія сучасного мистецтва. Міжнародний рух студійного скла: концепція, ключові постаті (доц. М. Бокотей)
15:30-17:00	Менеджмент мистецтва. Створення виставкового проекту, формування експозиції (А. Єфімова)
17:00-17:30	<i>Кава-брейк</i>
17:30-20:00	Самостійна робота в майстернях
20:00	<i>Вечеря</i>

ВІВТОРОК, 26 липня

09:00-13:00	Проектування художнього скла. Техніка класичного вітража (О. Шевченко)
13:00-14:00	<i>Обід</i>
14:00-15:30	Філософія сучасного мистецтва. Скульптурна пластика постмодернізму (проф. О. Голубець)
15:30-17:00	Менеджмент мистецтва. Комунікація в соціальних мережах (М. Глушко)
17:00-17:30	<i>Кава-брейк</i>
17:30-20:00	Самостійна робота в майстернях
20:00	<i>Вечеря</i>

СЕРЕДА, 27 липня

09:00-12:00	Проектування художнього скла. Техніка холодної обробки скла (А. Петровський)
12:00-13:00	Консультації за ескізами (проф. А. Бокотей, доц. О. Звір)
13:00-14:00	<i>Обід</i>
14:00-15:30	Філософія сучасного мистецтва. Актуальні практики сучасного мистецтва (доц. Д. Скринник-Миська)
15:30-17:00	Менеджмент мистецтва. Монетизація мистецької діяльності: міжнародні мистецькі онлайн-платформи (Ю. Новачинський)
17:00-17:30	<i>Кава-брейк</i>
17:30-20:00	Самостійна робота в майстернях
20:00	<i>Вечеря</i>

ЧЕТВЕР, 28 липня

09:00-13:00	Проектування художнього скла. Техніка вітража «тіффані» (О. Принада)
13:00-14:00	<i>Обід</i>
14:00-15:30	Філософія сучасного мистецтва. Концептуальні напрямки студійної творчості в художньому склі (доц. М. Бокотей)
15:30-17:00	Менеджмент мистецтва. Міжнародні форуми, конкурси, резиденції, грантові програми для художників-склярів (О. Якимова)
17:00-17:30	<i>Кава-брейк</i>
17:30-20:00	Самостійна робота в майстернях
20:00	<i>Вечеря</i>

П'ЯТНИЦЯ, 29 липня

09:00-13:00	Проектування художнього скла. Техніка розпису (Л. Литвин)
13:00-14:00	<i>Обід</i>
14:00-15:30	Філософія сучасного мистецтва. Образність у студійній творчості (проф. А. Бокотей)
15:30-17:00	Менеджмент мистецтва. Інструменти створення презентаційних матеріалів (Ю. Новачинський)
17:00-17:30	<i>Кава-брейк</i>
17:30-20:00	Самостійна робота в майстернях

20:00	Вечеря
СУБОТА, 30 липня	
09:00-12:00	Проектування художнього скла. Техніка піскоструменевої обробки (Л. Сікач)
12:00-13:00	Консультації за ескізами (проф. А. Бокотей, доц. О. Звір)
13:00-14:00	Обід
14:00-15:30	Філософія сучасного мистецтва. Композиція в художньому склі (доц. О. Звір)
15:30-17:00	Менеджмент мистецтва. Міжнародна інституційна підтримка студійної творчості (Н. Бенях)
17:00-17:30	Кава-брейк
17:30-20:00	Самостійна робота в майстернях
20:00	Вечеря
НЕДІЛЯ, 31 липня	
10:00-13:00	Самостійна робота в майстернях
13:00-14:00	Обід
14:00-16:00	Самостійна робота в майстернях
16:00-18:00	Обговорення результатів освітньої програми, круглий стіл.
18:00	Вечеря. Закриття освітньої програми
10. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Бокотей М. Історія художнього скла кінця ХХ – початку ХХІ століття. Підручник, ЛНАМ, 2021, 152 ст. 2. Бокотей М., Бенях Н., Принада О., Іванишин О. Проектування художнього скла. Навчальний посібник, ЛНАМ, 2020, 68 ст. 3. Бокотей М. Способи декорування гутного скла кольоровими склопорошками. Методичні рекомендації, ЛНАМ, 2019, 32 ст. 4. Бокотей М. Міжнародний рух студійного скла. Світові центри художнього склярства, ключові постаті. Методичні рекомендації, ЛНАМ, 2019, 42 ст. 5. Бокотей М. Дизайн анімалістичної пластики, виконаної гутним способом. Методичні рекомендації, ЛНАМ, 2019, 36 ст. 6. Бокотей М. Авторське художнє скло. Методичні рекомендації, ЛНАМ, 2020, 36 ст. 7. Гах І.С. Сучасний монументальний вітраж – образно-художні, конструктивні, колористичні та техніко-технологічні особливості творення. Методичні рекомендації, ЛНАМ, 2020, 32 ст. 8. Голубець О. Магія третього виміру. Скульптурна пластика кінця ХХІ – початку ХХІ століття. Колір ПРО, 2020, 144 ст. 9. Іванишин О. Термічна обробка скла в муфельних печах. Методичні рекомендації, ЛНАМ, 2020, 36 ст. 10. Лосик М., Звір О. Технологічні та фізико-хімічні властивості скла. Навчальний посібник, ЛНАМ, 2018, 40 ст. 11. Принада О., Бокотей М. Дизайн скляних прикрас. Методичні рекомендації, ЛНАМ, 2021, 44 ст. 12. Принада О. Декоративний скляний пласт. Методичні рекомендації, ЛНАМ, 2021, 44 ст. 13. Шпирало-Запоточна Л., Нікітенко К., Скринник-Миська Д., Дацко О. Менеджмент соціокультурної діяльності : посібн. для студ. ВНЗ / Львів: ЛНАМ, 2017. 142 с. 14. Вествуд Дж. Як скласти маркетинговий план / Фабула, 2020, 176 с. 15. Мак-кі Р., Джерас Т. Сторіноміка - Маркетинг у пострекламну епоху. Vivat, 2019, 240 с. 16. Д. Ван Прает Несвідомий брендинг. Фабула, 2020, 304 с. 17. Тейлор К. Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури. ArtHuss, 2021, 228 с. 	

18. Рос Д. Не читайте цю книжку. Тайм-менеджмент для творчих людей. Артбукс, 2021, 160 с.
19. О. Філановський. Карго-маркетинг і Україна. Фабула, 2021, 124 с.
20. Гелінгер Б., Шах Д. Вхідний маркетинг. Фабула, 2020, 240 с.
21. Котлер Ф., Катарджая Г., Сетьяван І. Маркетинг 4.0: від традиційного до цифрового. КМ-БУКС, 2019,
22. Каплунов Д. Нейрокопірайтинг. Фабула, 2018, 352 с.
23. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль. Літопис, 2008, 360 с.
24. Гре Монту П. Арт-фірма: естетичне управління та метафізичний маркетинг. ArtHuss, 2020, 384 с.іффітс К., Кості М. Посібник із креативного мислення. Фабула, 2020, 288 с.