

Назва дисципліни	АРТ-ПРАКТИКУМ
Загальна кількість кредитів та кількість годин для вивчення дисципліни	3 кредити / 90 годин
Вид підсумкового контролю	залік
Викладач	Крайлюк Любов Валентинівна
Профайл викладача (ів) на сайті кафедри, в соцмережі	
Посилання E-mail викладача	Krajluk65@ukr.net
Мова викладання	українська
Консультації	Очні консультації: щосереди з 10-00 до 14-00 згідно на кафедрі згідно з графіком консультацій Онлайн- консультації: щодня з 15.00 до 16-00 у спеціальних чатах та групах Viber

Цілі навчальної дисципліни

Дисципліна «**Арт-практикум**» є вибірковою складовою освітньої програми і сприяє оволодінню **програмних результатів** навчання:

ПР 2. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.

ПР 4. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп'ютерним забезпеченням (за спеціалізаціями).

ПР 7. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів образотворчого та декоративного мистецтва, сценографії, та використовувати існуючі методики в практичній діяльності за фахом.

ПР 8. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення композиційних рішень;

аналізувати принципи морфології об'єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при формуванні концепції твору та побудові художнього образу.

ПР 11. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, технологічної та дослідницької діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи.

ПР 15. Тракувати формотворчі засоби образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі

ПР 17. Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових рішеннях творів образотворчого, декоративного та сучасного візуального мистецтва

ПР 18. Популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної самоідентифікації.

Компетентності, для формування яких використовується ця навчальна дисципліна, включають:

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

ЗК 11. Здатність виявляти ініціативу та креативність в творчій та освітній діяльності, лідерство.

Фахові компетентності (ФК)

ФК 5. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.

ФК 12. Здатність презентувати художні твори та мистецтвознавчі дослідження у вітчизняному та міжнародному контекстах.

Мета курсу «Арт-практикум» - формування у здобувачів вищої освіти творчого мислення і прагнення до творчого експерименту, пошуку нових форм

художнього самовираження. В межах навчального курсу вітається найширший діапазон нетрадиційних мистецьких практик, стилів та напрямів.

Завдання курсу:

- розвиток креативності здобувачів вищої освіти;
- розуміння взаємодії мистецького акту та культурного контексту;
- оволодіння практикою сучасних мистецьких комунікацій та образного мислення.

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання та компетентностей

Ефективність засвоєння змісту дисципліни **«Арт-практикум»** значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: теорія мистецтв, історія зарубіжного мистецтва, філософія, естетика, психологія, пластика, живопис, рисунок.

Мотивація здобувачів вищої освіти полягає у перспективності **Арт-практикуму** як галузі, що динамічно розвивається та має перспективи у виховному та націєтворчому аспекті.

Спільна (групова) діяльність здобувачів вищої освіти може реалізовуватися у формі спільної роботи над виставковим проектом.

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти може здійснюватися у теоретичній та практичній площинах. Самостійна теоретична (наукова) робота апробується на кафедральних, університетських, регіональних, загальноукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Перелік орієнтовних тем для самостійного теоретичного опрацювання (наукова робота):

1. Візуальні образи урбаністики.
2. Проблеми нової візуальності в дослідженнях В. Дж. Т. Мітчелла.
3. Структура нової візуальності за М.Фуко та Ж. Дельозом.
4. Скетчноутінг як складова освітнього процесу.
5. Застосування нової візуальності у рекламі.
6. Візуальність в контексті гендерних проблем.
7. Еволюція оптичних медіа.
8. Візуальні образи як метод реконструкції історії.
9. Нова оптика у репрезентаціях національної ідентичності.

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретичні та практичні аспекти нової візуальності

Тема 1. Соціокультурні чинники нової візуальності.

Криза традиційних форм образотворчості. Нова візуальність в теоретичних дослідженнях. Моріс Дюшан. «Візуальний поворот». Канон. Кітч.

Тема 2. Арт-практики XX ст.

Соціокультурні чинники нової візуальності. Дослідження візуального мистецтва на академічному рівні. Оп арт. Поп арт. Технології та технічні можливості. Трансавангард.

Тема 3. Типологія арт-практик початку XXI ст.

Віртуальність як нова візуальність. Інформаційні технології та їх вплив на мистецтво. Концептуалізм. Постмодерне мистецтво України.

Тема 4. Нова візуальність і контекст

Поняття візуального мислення. Текстуальність та контекстуальність візуальних мистецтв. Візуальна комунікація та її тренди. Індустрія розваг в контексті постмодерного мистецтва.

Модуль 2. Практика здійснення арт-об'єктів

Тема 5. Матеріальна складова арт-об'єкта

Аудіовізуальне занурення. Медіареальність. Цифровий живопис. Штучний інтелект та образотворчість. Людина в системі візуальної культури.

Тема 6. Експонування арт-об'єктів.

Візуальний образ як форма комунікації. Зміна оптики як метод. Інформаційні технології та їх вплив на мистецтво. Візуальні образи в соцмережах.

Рекомендована література та інформаційні ресурси

Основна

1. Брюховецька О. Візуальний поворот у культурі і культурології // [ekmair.ukma.edu.ua > handle](http://ekmair.ukma.edu.ua/handle)
2. Вишеславський Г., Сидор-Гібелінда О. Термінологія сучасного мистецтва: Означення, неологізми жаргонізми сучасного візуального мистецтва України // Pars-Kyiv: Terra Incognita. 2010. – 416 с. Кес Д. Стили мебели – издательство акдемиии наук Венгрии, Будапешт 1981. - 271 с.
3. Ліотар Ж.-Ф. Ситуація постмодерну. 1995. URL: [https://shron1.chtyvo.org.ua/Lyotard_Jean-Francois/Sytuatsia_postmodernu.pdf?](https://shron1.chtyvo.org.ua/Lyotard_Jean-Francois/Sytuatsia_postmodernu.pdf)

4. Смирна Л., Хаматов В. Модерне, сучасне і новітнє мистецтво: спроба осмислення понять // Art Ukraine. 2016.
5. Contemporary art України — від андеграунду до мейнстріму / Г. А. Вишеславський ; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. — Київ: ІПСМ НАМ України, 2020. — 256 с.: іл. Синєпулова Н. Композиція: Тотальний контроль / Наталія Синєпулова; з рос. перекл. Роза Туманова. Київ : ArtHuss, 2019. 240 с.

Додаткова

1. Іттен Й. Мистецтво кольору: Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва. Навч. посіб. / Йоганнес Іттен. Пер. із нім. С. Святенко. Київ: ArtHuss, 2022. 96 с., іл.
2. Куленко М. Основи графічного дизайну: Підручник / М.Куленко. — К.: Кондор, 2006 — 492 с.
3. Лесняк В. Модерністські і постмодерністські шрифти: 44 оригінальних шрифти. — Х.: Колорит, 2006. — 148 с.: іл.
4. Ложкіна А. Перманентна революція. Мистецтво України XX — початку XXI століття. К.: ArtHuss, 2019. — 544 с., іл.
5. Синєпулова Н. Композиція: Тотальний контроль / Наталія Синєпулова; з рос. перекл. Роза Туманова. Київ : ArtHuss, 2019. 240 с.

Посилання на сайти

1. www.pinchukartcentre.org.
2. Теорія дизайну та архітектури. URL: <https://cd-school.com.ua>.

Код компетентності (згідно ОПП)	Назва компетентності	Код програмного результату навчання	Назва програмного результату навчання	Методи навчання	Методи оцінювання результатів навчання
ЗК 5	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.	ПРН 2	Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях	МН1 МН2 МН3 МН5 МН6	МО7

		ПРН7	Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів образотворчого та декоративного мистецтва, сценографії, та використовувати існуючі методики в практичній діяльності за фахом	МН1 МН2 МН3 МН6	МО7 МО10
		ПРН 8	Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення композиційних рішень; аналізувати принципи морфології об'єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при формуванні концепції твору та побудові художнього образу	МН1 МН2 МН3 МН4 МН6	МО7 МО10
		ПРН 15	Тракувати формотворчі засоби образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі	МН1 МН2 МН4	МО7 МО10
ЗК 11	Здатність виявляти ініціативу та креативність в творчій та освітній	ПРН 11	Визначати мету, завдання та етапи мистецької, технологічної та	МН1 МН2 МН4	МО5 МО7 МО10

	діяльності, лідерство		дослідницької діяльності, сприяти оптимальним соціально- психологічним умовам для якісного виконання роботи		
		ПРН 15	Трактувати формотворчі засоби образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі	МН1 МН2 МН5 МН6	МО7 МО10
		ПРН 18	Популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної самоідентифікації	МН1 МН2 МН3 МН6	МО5 МО7 МО10
ФК 5	Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.	ПРН 8	Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення композиційних рішень; аналізувати принципи морфології об'єктів живої природи, культурно- мистецької спадщини і застосовувати	МН1 МН2 МН3 МН6	МО7 МО10

			результати аналізу при формуванні концепції твору та побудові художнього образу		
		ПРН 15	Тракувати формотворчі засоби образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі	МН1 МН2 МН3 МН5 МН6	МО7 МО10
		ПРН 17	Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових рішеннях творів образотворчого, декоративного та сучасного візуального мистецтва	МН1 МН2 МН4	МО7 МО10
ФК 12	Здатність презентувати художні твори та мистецтвознавчі дослідження у вітчизняному та міжнародному контекстах образотворчого та декоративного мистецтва	ПРН 2	Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях	МН1 МН2 МН3 МН5 МН6	МО5 МО7 МО10
		ПРН 4	Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп'ютерним забезпеченням (за спеціалізаціями).	МН1 МН2 МН3 МН6	МО7 МО10
		ПРН 15	Тракувати формотворчі засоби образотворчого мистецтва,	МН1 МН2 МН3	МО7 МО10

			декоративного мистецтва, як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі	МН5 МН6	
		ПРН 17	Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових рішеннях	МН1 МН6	МО7 МО10
		ПРН 18	Популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної самоідентифікації	МН2 МН3 МН6	МО5 МО7 МО10

Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Ноутбук, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет.
для:

- комунікації та опитувань
- виконання домашніх завдань
- виконання завдань самостійної роботи
- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль).

Види та методи навчання і оцінювання

- МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);
- МН2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття);
- МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);
- МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
- МН6 – самостійна робота (розв'язання завдань);
- МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.

12. Методи оцінювання.

- МО5 – командні проекти

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень
 МО10 - залік.

13. Засоби діагностики результатів навчання

-стандартизовані тести;

-презентації результатів виконаних завдань та досліджень.

Суми балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою (залік)
90-100	A	відмінно	здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить і опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні здібності	Високий (творчий)	зараховано
82-89	B	добре	здобувач вищої освіти вільно володіє теоретичним матеріалом, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна	Достатній (конструктивно-варіативний)	зараховано
74-81	C	добре	здобувач вищої освіти вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати	Достатній (конструктивно-варіативний)	зараховано

			інформацію під керівництвом викладача, загалом самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, з-поміж яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок		
64-73	D	задовільно	здобувач вищої освіти відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, задовільно виправляти помилки, з-поміж яких є значна кількість суттєвих	Середній (репродуктивний)	зараховано
60-63	E	задовільно	здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні	Середній (репродуктивний)	зараховано
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу	Низький (рецептивно-продуктивний)	не зараховано
1-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним	здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих	Низький (рецептивно-продуктивний)	не зараховано

		м вивчення м дисциплін и	фактів, об'єктів	елементів,		
--	--	--------------------------------------	---------------------	------------	--	--

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ (за наявності) та оцінка за екзамен.

15. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти

Модуль 1. Тестування				Модуль 2. Лабораторна та самостійна робота (перегляд)			Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	ІНДЗ	100
4	4	4	4	64	10	10	

T1, T2 ... T9 – теми змістових модулів.

Політика дисципліни

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому обов'язково

враховуються присутність на заняттях та активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.

Політика доброчесності

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі.