

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету технологій і дизайну

Тетяна ІВАНІШЕНА

29 серпня 2024 р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
АЛЬТЕРНАТИВНА СКУЛЬПТУРА**

Призначення Робочої програми

Для освітніх програм спеціальності Дизайн

Рівень вищої освіти

Перший бакалаврський

Мова навчання

Українська

Обсяг дисципліни, кредитів ЄКТС

4

Статус дисципліни

Вибіркова

Факультет

ФТіД

Кафедра

Дизайну

Форма здобуття освіти	Обсяг дисципліни		Кількість годин					Форма семестрового контролю		
	Кредити ЄКТС	Години	Аудиторні заняття					Самостійна робота (в т.ч. ІРС)	Залік	Іспит
			Разом	Лекції	Лабораторні роботи	Практичні заняття	Семінарські заняття			
Д	4	120	54			54		66	+	

Робоча програма складена на основі освітніх програм підготовки бакалавра спеціальності Дизайн.

Робоча програма складена _____ викладач Ніна ЯНКОВИЧ

Підпис

Схвалена на засіданні кафедри дизайну. Протокол №1 від 29.08.2024 р.

Зав. кафедри дизайну _____ Ельвіра БАЗИЛЮК

Підпис

2) Пояснювальна записка

Дисципліна «Альтернативна скульптура» є вибірковою дисципліною фахової практичної підготовки і займає важливе місце у навчанні бакалаврів зі спеціальностей, пов'язаних з графічним дизайном, дизайном інтер'єру та меблів (022 «Дизайн»). Дисципліна «Альтернативна скульптура» спрямована на ознайомлення студентів з сучасними різновидами та техніками створення об'ємно-просторових форм, не дотримуючись класичного або офіційно визнаного шляху їх створення. Студенти ознайомляться з найвідомішими сучасними скульптурами світу та їх авторами, навчатися передавати емоції через абстрактні форми і демонструвати актуальні поняття мовою пластики.

Метою вивчення дисципліни є удосконалення креативних здібностей фахівця та розвиток його образного мислення, набуття творчих практичних навичок у створенні гармонійних художніх форм, набуття студентами практичних навичок в роботі з різними матеріалами, розвиток нестандартних підходів до вирішення стандартних завдань.

Основні завдання дисципліни:

- виконання форескізів, ескізів до майбутніх скульптур;
- розробка каркасів для об'ємно-просторових форм, абстрактних або стилізованих;
- виготовлення в різних матеріалах скульптур або об'ємних композицій;
- організація «діалогу» між скульптурою та локацією її експонування;
- застосування в роботі знань сучасних світових тенденцій в скульптурі;
- підготовка студентів до виготовлення в матеріалах творчих розробок курсових і дипломних проектів та професійних розробок на виробництвах.

За умов успішного опанування змісту дисципліни студент здатен: володіти практичними навичками роботи в об'ємі та на площинах, створювати за уявою об'ємні форми, комбінувати різні матеріали в одному проекті; стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти та явища для розроблення художньо-проектних рішень; аналізувати твори сучасних митців та володіти професійною термінологією.

3) Структура залікових кредитів дисципліни

Назва розділу	Кількість годин, відведених на:		
	лекції	практичні роботи	самостійну роботу
Розділ 1. Різновиди матеріалів та технік ліпки	-	26	30
Розділ 2. Комбінування матеріалів	-	28	36
Разом:	-	54	66

4) Програма навчальної дисципліни

4.1 Перелік тем практичних робіт

№ п/п	Тема практичної роботи	Кількість годин
1	Пластика з фольги на тему «Тотемна тварина»	6
2	Пластика з гіпсу на паперовому каркасі на тему «Національні мотиви»	12
3	Ліпка з гончарної глини на тему «Анімалістична скульптура»	12
4	Створення геометричної об'ємної форми на вільну тему з полівінілхлориду	12
5	Створення абстрактної об'ємно-просторової форми на задану тему з використанням поєднання різних матеріалів та технік	12
	Разом:	54

Результатами виконання завдань практичних робіт є готові скульптури на задані теми, які виготовлені з відповідних завданню матеріалів та за заданою тематикою. Під час вивчення дисципліни студенти отримують практичні навички роботи з різними матеріалами, такими як: глина, гіпс, пластик, дерево, металева фольга та дріт, монтажна піна, пінополістирол та інші.

5.2 Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів полягає у: систематичному опрацюванні теоретичного матеріалу з відповідних джерел інформації, підготовці необхідних інструментів та матеріалів для виконання практичних робіт, обробці робіт на проміжних етапах та підготовці їх до наступного етапу, підготовці практичних робіт до презентації та оформленні портфоліо з результатів роботи.

Номер тижня	Вид самостійної роботи	Кількість годин
1-2	Підготовка до виконання практичної роботи (ПР) №1	2
3-4	Підготовка до виконання ПР2 і здачі ПР1	8
5-6	Виконання ПР2	8
7-8	Підготовка до виконання ПР3 і здачі ПР2	8
9-10	Виконання ПР3	8
11-12	Підготовка до виконання ПР4 і здачі ПР3	8
13-14	Виконання ПР4	8
15-16	Підготовка до виконання ПР5. Підготовка до здачі ПР4	8
17-18	Підготовка до здачі ПР5. Формування портфоліо	8
Разом:		66

б) Технології та методи навчання

Процес освітньої діяльності з дисципліни «Альтернативна скульптура» ґрунтується на використанні класичних і сучасних навчальних технологій, що мають допомогти здобувачам оволодіти знаннями та набути практичних навичок:

- Практичні роботи (на основі проблемно-продуктивного методу навчання за допомогою відповідних художніх та інструментальних прийомів і технік, а також майстер-класи, тьюторіали від практиків);
- Консультавання (пояснення шляхів вирішення завдань з використанням зразків і прикладів);
- самостійна робота (підготовка до виконання та до здачі практичних робіт).

7) Методи і засоби контролю

Поточний контроль здійснюється під час виконання та по завершенню практичних занять. Враховується креативність ідеї та презентація результатів виконання практичних робіт (обґрунтування стилістичних рішень та застосованих технік) та презентації результатів навчання (перегляду готових скульптур, візуалізацією їх в відповідному середовищі) викладачу.

Підсумковим контролем є залік за рейтингом, який визначається, як середньозважена оцінка здачі позитивно результатів виконання практичних робіт і оформлення презентації, розраховується автоматизовано в електронному журналі.

8) Оцінювання результатів освітньої діяльності

Оцінювання академічних досягнень здобувача вищої освіти з дисципліни здійснюється відповідно до «Положення про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ». Кожний вид роботи (практична робота, самостійна робота, презентація) з дисципліни оцінюється за інституційною чотирибальною шкалою і виставляється викладачем в електронному журналі обліку успішності.

Оцінювання знань студентів з навчальної діяльності за дисципліною «Альтернативна скульптура» здійснюється за критеріями:

Оцінка за інституційною шкалою	Критерії оцінювання
Відмінно	Робота виконана максимально якісно, містить глибоку ідею, яку студент може легко пояснити та креативну складову. Робота виконана відповідно до усіх вимог та правил, засвоєних під час вивчення предмету, з чітким композиційним центром, гармонічна по кольору. Наявні 4-5 різних за змістом та композицією форескізів, що підтверджує академічну добросесність студента при виконанні завдання.
Добре	Робота виконана якісно, відповідно до усіх вимог та правил, засвоєних під час вивчення предмету (допускається одне або два незначних порушення), з чітким композиційним центром, гармонічна по кольору. Наявні 3 різних за змістом та композицією форескізи, що підтверджує академічну добросесність студента при виконанні завдання. Присутня ідея, а студент може чітко пояснити, що саме він хотів донести глядачу.
Задовільно	Робота виконана неякісно, з порушенням великої кількості вимог та правил, засвоєних під час вивчення предмету, з не дуже чітко вираженим композиційним центром, кольори, обрані студентом - не надто гармонічні. Наявні 2-3 ескізи, подібні за змістом та композицією. Студент вагається в поясненнях, що саме він хотів донести глядачу і чи наявна ідея в його роботі. Студент може розповісти про процес виконання роботи покроково.
Незадовільно	Робота виконана неякісно та неакуратно, порушені практично всі правила та вимоги, засвоєні під час вивчення предмету. Відсутні будь-які ескізи, що підтверджують академічну добросесність студента при виконанні завдання. Студент не може пояснити, що саме він хотів донести глядачу і не може розповісти покроково процес виконання роботи.

Структурування за ваговими коефіцієнтами дисципліни «Альтернативна скульптура» за видами робіт і оцінювання результатів здобуття освіти студентів денної форми навчання

Аудиторна робота		Самостійна робота	Підсумковий контроль
Практичні роботи №1-5		Формування портфоліо	За рейтингом
Оригінальність ідеї	Якість виконання		залік
0,6	0,3	0,1	-

Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС

Оцінка ЄКТС	Інституційна інтервальна шкала балів	Інституційна оцінка, критерії оцінювання		
A	4,75–5,00	5	Зараховано	Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і виявлення відповідних умінь та навичок
B	4,25–4,74	4		Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома незначними помилками
C	3,75–4,24	4		Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома суттєвими помилками
D	3,25–3,74	3		Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але достатнє для практичної діяльності за професією
E	3,00–3,24	3		Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії оцінювання
FX	2,00–2,99	2	Не зараховано	Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни
F	0,00–1,99	2		Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне вивчення дисципліни

9) Контрольні запитання

1. У чому різниця між скульптурою, об'єктом мистецтва та інсталяцією?
2. Що таке альтернативна скульптура, і чим вона відрізняється від традиційної?
3. Які матеріали найчастіше використовуються в альтернативній скульптурі?
4. Як соціальні та культурні аспекти впливають на розвиток альтернативної скульптури?
5. Як технології, такі як 3D-друк, вплинули на розвиток альтернативної скульптури?
6. Назвіть кілька українських та світових художників, які працюють у сфері альтернативної скульптури.
7. Які методи використовуються для створення інтерактивних скульптур?
8. Як екологічні теми відображаються в альтернативній скульптурі?
9. Як художники працюють із медіа, такими як світло та звук, у скульптурі?
10. Як змінюється сприйняття скульптури в залежності від середовища, де вона розташована?
11. Як зміст впливає на вибір форми в альтернативній скульптурі?
12. Як концепція "ready-made" вплинула на сучасну скульптуру?
13. Чому художники інтегрують живі об'єкти у свої скульптури?
14. Як перформанс може бути частиною скульптурного твору?
15. Як мистецтво може привертати увагу до соціальних проблем за допомогою альтернативної скульптури?
16. Чи є етичні межі в роботі з "чутливими" матеріалами?
17. Як сучасні художники використовують кераміку для вираження концептуальних ідей?
18. Які основні етапи технологічного процесу створення художньої кераміки?
19. Які переваги та недоліки гіпсу як матеріалу для створення скульптур?
20. Як впливає процес сушіння та обробки на кінцеву текстуру та міцність гіпсової та керамічної скульптури?

10) Навчально-методичне забезпечення

Освітній процес з дисципліни «Альтернативна скульптура» повністю і в достатній кількості забезпечений необхідною навчально-методичною літературою:

1. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Альтернативна скульптура». – [Електронний ресурс] // Режим доступу: <https://msn.khmnu.edu.ua/course/view.php?id=9630>
2. Наочні ілюстративні матеріали та приклади виконання практичних робіт

11) Рекомендована література

Основна:

- 1 Бонвалот Е. The Sculpting book. – Atglen : Schiffer, 2019. – 144 с.
- 2 Гоголь В. Скульптура : Ілюстрована енциклопедія. – Л. :Львівська політехніка, 2022. – 408 с.
- 3 Геращенко (Шамбур) О. (Не)Свідоме мистецтво. – Київ : Основи, 2022. – 256 с.
- 4 Берд М. 100 ідей, що змінили мистецтво. – Київ : ArtHuss, 2018. – 216 с.
- 5 Лодер К. Sculpting and Handbuilding. – Лондон :Bloomsbury, 2018. – 128 с.

Додаткова:

- 1 Журнал HIS. Новини зі світу дизайну. Доступ до ресурсу: <https://his.ua/journal>
- 2 20 найбільшвражаючих і незвичайних скульптур світу. Доступ до ресурсу: <https://ogogo.if.ua/tsikavo/20-najbilsh-vrazhayuchyh-i-nezvyhajnyh-skulptur-svitu-foto/>
- 3 Портал для дизайнерів PODIL. Доступ до ресурсу: <https://podil.org>

12) Інформаційні ресурси:

1. Модульне середовище ХНУ для навчання Режим доступу: <https://msn.khmnu.edu.ua/course/view.php?id=9630>
2. Електронна бібліотека ХНУ http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/plage_lib.php