

**КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ
КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА.**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор
з науково-методичної та навчальної
роботи

Олексій ЖИЛЬЦОВ
2023 р

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО ТА
ТРИВИМІРНІ АРТ-ОБ'ЄКТИ**

для здобувачів вищої освіти

зі спеціальності

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

освітнього рівня першого (бакалаврського)

освітньої програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво»

Київ – 2023

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Ідентифікаційний код 02136554
Начальник відділу
моніторингу якості освіти
Програма № 2262/23

(підпис) (прізвище, ініціали)
« » 20 23

Розробник: Барбалат Олександра Володимирівна, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка

Викладач: Барбалат Олександра Володимирівна, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка

Протокол № 9 від «18» серпня 2023 р.

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва Ольга ШКОЛЬНА

Робочу програму погоджено з гарантом освітньо-професійної програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво»

« ___ » _____ 2023 р.

Гарант освітньо-професійної програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» Ольга КОНОВАЛОВА

Робочу програму перевірено
« ___ » _____ 2023 р.

Заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Алла ТАРАННИК

Пролонговано:

На 20 ___ /20___ н.р. _____ (підпис) (_____) (ПІБ), « ___ » ___ 20___ р., протокол № ___

На 20 ___ /20___ н.р. _____ (підпис) (_____) (ПІБ), « ___ » ___ 20___ р., протокол № ___

На 20 ___ /20___ н.р. _____ (підпис) (_____) (ПІБ), « ___ » ___ 20___ р., протокол № ___

На 20 ___ /20___ н.р. _____ (підпис) (_____) (ПІБ), « ___ » ___ 20___ р., протокол № ___

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання			
	денна		заочна	
Вид дисципліни	Обов'язкова			
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська			
Загальний обсяг кредитів / годин	7/210			
Курс	3			
Семестр	5	6	-	-
Кількість змістових модулів з розподілом:	2	1	-	-
Обсяг кредитів	3	1	-	-
Обсяг годин, в тому числі:	90	30	-	-
Аудиторні	42	14	-	-
Модульний контроль	6	2	-	-
Семестровий контроль			-	-
Самостійна робота	42	14	-	-
Форма семестрового контролю	-	залік	-	-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – ознайомлення здобувачів із специфікою проектування, застосування й техніко-технологічними особливостями формотворення у сфері виготовлення сучасних об'ємно-просторових арт-об'єктів із синтетичних, металевих й інших матеріалів органічного походження. Здобувачі отримують навички практичної роботи в спеціалізованих растрових, векторних, тривимірних і гібридних графічних редакторах та засвоюють специфіку проектування, макетування і втілення у матеріалі об'ємно-просторових творів мистецтва.

Завдання навчальної дисципліни:

- Пояснити здобувачам розмаїття технік і технологій виготовлення тривимірних арт-об'єктів.
- Ознайомити із особливостями і специфікою застосування об'ємно-просторових творів мистецтва в декоруванні ландшафтів, фасадів, інтер'єрів.
- Дати основи мистецьких технологій, котрі використовуються для створення подібних виробів із застосуванням специфічних прийомів роботи.
- Навчити здобувачів розуміти призначення тривимірних арт-об'єктів та їх роль у озвитку сучасного мистецтва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності формуються загальні та спеціальні компетентності:

- ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
- ЗК 5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

- ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
- ЗК 13. Здатність працювати в міжнародному контексті.
- СК 1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища
- СК 5. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.
- СК 7. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача
- СК 9. Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій діяльності

3. Результати навчання за дисципліною

Здобувач повинен знати:

- різновиди тривимірних арт-об'єктів;
- способи проєктування і макетування об'ємно-просторових творів мистецтва;
- технологію матеріалів, що застосовуються при виготовленні виробів;
- техніко-технологічні способи формотворення у сфері виготовлення тривимірних арт-об'єктів;
- етапи виготовлення виробів;
- техніку безпеки при роботі з вищезазначеними матеріалами і техніками;

вміти:

- генерувати й обґрунтувати власну ідею для створення тривимірного арт-об'єкту;
- створити технологічний дизайн-проект виробу під конкретні матеріали, техніки і технологію виконання;
- створити кошторис на виконання тривимірного арт-об'єкту;
- працювати із закладеними у дизайн-проекті матеріалами;

Результати навчання:

- РН 1. Застосовувати комплексний художній підхід для створення цілісного образу.
- РН 2. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.
- РН 4. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп'ютерним забезпеченням, зокрема в образотворчому мистецтві.
- РН 5. Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел.
- РН 6. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об'ємні та просторові композиційні рішення і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах.
- РН 7. Відобразити морфологічні, стильові та кольоро-фактурні

властивості об'єктів образотворчого, декоративного мистецтва, реставрації та використовувати існуючі методики реставрації творів мистецтва в практичній діяльності за фахом.

- РН 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.

- РН 13. Застосовувати сучасне програмне забезпечення у професійній діяльності, зокрема в галузі образотворчого мистецтва.

- РН 14. Трактувати формотворчі засоби образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі.

- РН 16. Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових рішеннях творів образотворчого, декоративного та сучасного візуального мистецтва.

- РН 18. Формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.

4. Структура навчальної дисципліни

Тематичний план для денної форми навчання

Назва змістових модулів, тем	Усього	Розподіл годин між видами робіт					Самостійна
		Аудиторна					
		Лекції	Семінари	Практичні	Лабораторні	Індивідуальні	
Змістовий модуль I. Тривимірні арт-об'єкти: різновиди, техніки виконання, технології							
Тема 1. Основні різновиди сучасних тривимірних арт-об'єктів: призначення, функції	14	4					10
Тема 2. Основні мистецькі технології й техніки для створення об'ємно-просторових арт-об'єктів.	24	2		12			10
Тема 3. Основні матеріали, що застосовуються у створенні тривимірних арт-об'єктів.	22			12			10
Тема 4. Способи проектування сучасних об'ємно-просторових творів мистецтва.	22			12			12
Модульний контроль	6						
Разом	90	6		36			42
Змістовий модуль II. Проектування, макетування, виготовлення тривимірних арт-об'єктів							

Тема 5. Макетування, як основний з підготовчих етапів створення тривимірного арт-об'єкту.	6			4			2
Тема 6. Тривимірні графічні редактори. Специфіка створення проєкту.	8			4			4
Тема 7. Створення проєкту тривимірного арт-об'єкту за допомогою штучного інтелекту з функцією генератора зображень. Адаптація файла під технологію 3D друку.	8			4			4
Тема 8. Технологія 3D друку тривимірних арт-об'єктів.	6	2					4
<i>Модульний контроль</i>	2						
Разом	30	2		12			14
<i>Підготовка та проходження контрольних заходів</i>							
<i>Усього</i>	120	8		48			56

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль I. Тривимірні арт-об'єкти: різновиди, техніки виконання, технології

Тема 1. Основні різновиди сучасних тривимірних арт-об'єктів: призначення, функції.

Лекція (4 год.). Визначення понять: «арт-об'єкт», «об'ємно-просторове тіло», «архітектурний об'єкт», «авторська ідея». Призначення, матеріальна і художня цінність подібних творів ДПМ. Арт-об'єкти, як важливі елементи міського середовища, що здатні мотивувати людей.

Тема 2. Основні мистецькі технології й техніки для створення об'ємно-просторових арт-об'єктів.

Лекція (2 год.). Вивчення основних матеріалів, технік і прийомів створення тривимірних арт-об'єктів. Нео-дизайн, 3D друк, лазерні різка і гравірування синтетичних та органічних матеріалів, пап'є-маше.

Практичне заняття (12 год.). Створити ескіз тривимірного арт-об'єкта для зовнішнього середовища з урахуванням технологій неонових світіння, лазерного гравірування та ажурної порізки листового металу.

Тема 3. Основні матеріали, що застосовуються у створенні тривимірних арт-об'єктів.

Практичне заняття (12 год.). Створити ескіз тривимірного арт-об'єкта, враховуючи застосування таких матеріалів як: скульптурний пенопласт, неон, акрил, поліетилентерефталат, шпон, ламель, фанера, скло. Та зазначені у другій темі мистецькі технології.

Тема 4. Способи проєктування сучасних об'ємно-просторових творів мистецтва.

Практичне заняття (12 год.). Створити конструктивну побудову тривимірного арт-об'єкта, враховуючи технологію обраних матеріалів і техніко-технологічні способи формотворення.

Змістовий модуль II. Проектування, макетування та виготовлення тривимірних арт-об'єктів

Тема 5. Макетування, як основний з підготовчих етапів створення тривимірного арт-об'єкту.

Практичне заняття (4 год.). Створення макету майбутнього тривимірного арт-об'єкту. З матеріалів і технік, що були розглянуті і запропоновані в межах вивчення теми 2, з урахування техніко-технологічних способів формотворення, розглянутих у межах вивчення теми 3.

Тема 6. Тривимірні графічні редактори. Специфіка створення проєкту.

Практичне заняття (4 год.). Базуючись на виконаному у масштабі макеті, підібрати відповідний 3D графічний редактор. Виконати моделювання арт-об'єкта у М1:1 та його візуалізацію у зовнішньому просторі.

Тема 7. Створення проєкту тривимірного арт-об'єкту за допомогою штучного інтелекту з функцією генератора зображень. Адаптація файла під технологію 3D друку.

Практичне заняття (4 год.). Застосовуючи тези, що відповідають формі та змісту ідеї, згенерувати зображення тривимірного арт-об'єкта за допомогою графічних редакторів, створених на основі ШІ, запропонованих у завданнях до самостійної роботи з теми 7.

Тема 8. Технологія 3D друку тривимірних арт-об'єктів.

Лекція (2 год.). Різновиди 3D принтерів й особливості підготовки файла до тривимірного друку.

6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль I		Модуль II	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	3	3	1	1
Відвідування семінарських занять	1	Не передбачено навчальним планом			
Відвідування практичних занять	1	18	18	6	6
Робота на семінарському занятті	10	Не передбачено навчальним планом			
Робота на практичному занятті	10	18	180	6	60
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	10	Не передбачено навчальним планом			
Виконання завдань для самостійної роботи	5	4	20	4	20
Виконання модульної роботи	25	1	25	1	25
Разом		-	246	-	112
Максимальна кількість балів:		358			
Розрахунок коефіцієнта:		$358 : 100 = 3,58$			
Екзамен:		-			

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

Змістовий модуль I. Тривимірні арт-об'єкти: різновиди, техніки виконання, технології.						
№ з/п	Тема	Зміст завдання	Години на виконання, передбачені ТП	Література	Академічний контроль	Бали
1.	Основні різновиди сучасних тривимірних арт-об'єктів: призначення, функції	Дослідити різновиди сучасних тривимірних арт-об'єктів. Призначення, способи виготовлення, основні матеріали. Створити перзентацію у програмі PowerPoint	10	основна: [1], [2], [3]. додаткова: [4], [5], [6], [7], [8].	Практичне заняття	5
2.	Основні мистецькі технології й техніки для створення об'ємно-просторових арт-об'єктів	Дослідити сучасні техніко-технологічні способи формотворення, що фігурують у царині виготовлення тривимірних арт-об'єктів. Створити перзентацію у програмі PowerPoint	10	основна: [1], [2], [3]. додаткова: [4], [5], [6], [7], [8].	Практичне заняття	5
3.	Основні матеріали, що	Дослідити основні матеріали, що	10	основна: [1], [2], [3].	Практичне заняття	5

	застосовуються у створенні тривимірних арт-об'єктів.	застосовуються процесі виготовлення тривимірних арт-об'єктів. Створити перзентацію у програмі PowerPoint		додаткова: [4], [5], [6], [7], [8].		
4.	Способи проєктування сучасних об'ємно-просторових творів мистецтва.	Дослідити сучасні графічні засоби, що застосовуються у процесі у художньому проєктуванні тривимірних арт-об'єктів. Створити перзентацію у програмі PowerPoint	12	основна: [1], [2], [3]. додаткова: [4], [5], [6], [7], [8].	Практичне заняття	5
Всього			42			20
Змістовий модуль II. Проєктування, макетування, виготовлення тривимірних арт-об'єктів.						
5.	Макетування, як основний з підготовчих етапів створення тривимірного арт-об'єкту.	Створити макет тривимірного арт-об'єкту. Візуалізувати ситуацію. Створити презентацію у Програмі PowerPoint	2	основна: [1], [2], [3]. додаткова: [4], [5], [6], [7], [8].	Практичне заняття	5
6.	Тривимірні графічні редактори. Специфіка створення проєкту.	Виконати побудову тривимірного арт-об'єкта у тривимірному графічному редакторі.	4	основна: [1], [2], [3]. додаткова: [4], [5], [6], [7], [8].	Практичне заняття	5
7.	Створення проєкту тривимірного арт-об'єкту за допомогою штучного інтелекту з функцією генератора зображень. Адаптація файлу під технологію 3D друку.	За допомогою графічних редакторів, що створені на основі ШІ згенерувати тривимірний арт-об'єкт. Адаптувати файл під 3D друк. NightCafe, Craiyon, Deep Dream Generator, Vance AI Art Generator, Artbreeder, Deep AI.	4	основна: [1], [2], [3]. додаткова: [4], [5], [6], [7], [8].	Практичне заняття	5
8.	Технологія 3D друку тривимірних арт-об'єктів	Дослідити специфіку підготовки тривимірного арт-об'єкта до друку на 3D принтері.	4	основна: [1], [2], [3]. додаткова: [4], [5], [6], [7], [8].	Лекція	5
Всього			12			20

Критерії оцінювання рівня виконання завдань для самостійної роботи:

1. глибина розкриття художнього образу – 1 б.;
2. технологічність ескізу – 1 б.;
3. обґрунтоване поєднання матеріалів – 1 б.;
4. рівень графічної подачі – 1 б.;
5. якість і своєчасність виконання – 1 б.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Модульний контроль проводиться у формі практичної роботи, яка має на меті перевірити практичні навички здобувачів, отримані в процесі вивчення модуля.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Критерії оцінювання	Кількість балів
Робота відповідає завданню, оригінальна за композицією, охайна. Можливі незначні похибки в моделюванні форми.	21-25
Робота відповідає завданню, відчувається творчий підхід до виконання, але є несуттєві недоліки в композиційних побудовах.	17-20
Достатній рівень виконання композиції, проте є суттєві композиційні недоліки, невдалий вибір графічних прийомів.	13-16
Робота частково відповідає завданню, невдалий вибір графічних прийомів, значні технічні помилки.	9-12
Низький рівень виконання роботи. Невиразність композиції, відсутність цілісності мотиву, неохайність виконання.	5-8
Робота не відповідає завданню, робота неохайна, значні композиційні та технічні, технологічні помилки, не завершена.	1-4

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

У 6 семестрі семестровий контроль з дисципліни «Сучасне мистецтво та тривимірні арт-об'єкти» передбачений у формі підсумкового модульного контролю (заліку), який виставляється, як сума балів за всі форми роботи протягом навчального року.

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю і екзамену

У 6 семестрі семестровий контроль з дисципліни «Сучасне мистецтво та тривимірні арт-об'єкти» передбачений у формі підсумкового модульного контролю (заліку), який виставляється, як сума балів за всі форми роботи протягом навчального року.

6.6. Шкала відповідності оцінок

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90-100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками.
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок.
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності.
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FХ	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична картка дисципліни

Модулі	Змістовий модуль I				Змістовий модуль II			
Назва модуля	Тривимірні арт-об'єкти: різновиди, техніки, технології.				Проектування, макетування та виготовлення тривимірних арт об'єктів.			
Теми лекцій	Тема 1. Основні різновиди сучасних тривимірних арт-об'єктів: призначення, функції	Тема 2. Основні мистецькі технології й техніки створення об'ємно-просторових арт-об'єктів						Тема 8. Технологія 3D друку тривимірних арт-об'єктів.
	2 бали	1 бал	-		-			1 бал
ми практичних занять		Тема 2. Основні мистецькі технології й техніки створення об'ємно-просторових арт-об'єктів	Тема 3. Основні матеріали, що застосовуються у створенні тривимірних арт-об'єктів	Тема 4. Способи проектування сучасних об'ємно-просторових творів мистецтва	Тема 5. Макетування, як основний з підготовчих етапів створення тривимірного арт-об'єкта.	Тема 6. Тривимірні графічні редактори. Специфіка створення проєкту.	Тема 7. Створення проєкту тривимірного арт-об'єкта за допомогою штучного інтелекту з функцією генератора зображень. Адаптація файла під технологію 3D друку.	
		6 + 60 балів	6 + 60 балів	6 + 60 балів	2 + 20 балів	2 + 20 балів	2 + 20 балів	
Сам. робота	П. 6.2. 5 балів	П. 6.2. 5 балів	П. 6.2. 5 балів	П. 6.2. 5 балів	П. 6.2. 5 балів	П. 6.2. 5 балів	П. 6.2. 5 балів	П. 6.2. 5 балів
Види поточного контролю	Модульна контрольна робота 1 25 балів				Модульна контрольна робота 2 25 балів			
Бали за модуль	246 балів				112 балів			
Підсумковий рейтинговий бал	358 балів (коефіцієнт успішності: $358 : 100 = 3,58$)							

8. Рекомендовані джерела

Основна (базова):

1. Арт-об'єкти. URL: <http://surl.li/mluwi> (дата звернення: 24.09.2023).
2. 3D друк об'ємно-просторових арт-об'єктів. URL: <http://surl.li/lfhtc> (дата звернення: 15.09.2023).
3. Скляренко Г. Сучасне мистецтво України. Портрети художників. Київ: Art Huss, 2016. 376 с.

Додаткова:

4. Artbreeder is a unique network of creative collaboration. URL: <https://www.artbreeder.com/> (дата звернення: 15.09.2023).
5. Artificially intelligent tools for naturally creative humans. URL: <https://deepai.org/> (дата звернення: 15.09.2023).
6. Craiyon is the new kid on the tech block and the best AI art generator. URL: <https://www.craiyon.com/> (дата звернення: 15.09.2023).
7. Deep Dream – Online Generator. URL: <https://gencraft.com/> (дата звернення: 15.09.2023).
8. Night Cafe is an art generator, but what makes it unique is the community. URL: <https://creator.nightcafe.studio/> (дата звернення: 15.09.2023).
9. Vance AI Art Generator is a free AI Image Generator to create an image from text online. URL: <https://gencraft.com/> (дата звернення: 15.09.2023).