

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА
АРХІТЕКТУРИ

Архітектурно-художній інститут
Кафедра образотворчого мистецтва

СИЛАБУС

Освітнього компонента – ОК 7

Навчальна дисципліна - Твір мистецтва в екстер'єрі та інтер'єрі

Освітній рівень	другий (магістерський)	
Програма навчання	обов'язкова	
Галузь знань	02	Культура і мистецтво
Спеціальність	02 3	Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Освітня програма	ОПП «Образотворче мистецтво»	
Обсяг дисципліни	3 кредити ECTS (90 академічних годин)	
Види аудиторних занять	лекції, практичні заняття	
Індивідуальні та (або) групові завдання	курсова робота	
Форми контролю	іспит	

Викладачі:

Герасімова Джавіда Львівна, доцент кафедри образотворчого мистецтва, djavid@ukr.net
Сапунова Марина Юріївна, доцент кафедри образотворчого мистецтва,
sapunovamar@gmail.com

В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ, МЕТОДАМИ СТВОРЕННЯ І РОЗМІЩЕННЯ ТВОРУ МИСТЕЦТВА В АРХІТЕКТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ ПРИНЦИПІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПРАКТИЦІ.

Наприклад: вміння створювати твір мистецтва для конкретного місця на фасаді чи в інтер'єрі будинку, оформлювати елементи міського ландшафту з включенням художніх творів, володіти принципами перетворення архітектурного середовища за допомогою мистецтва.

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими дисциплінами: Історія інтер'єру, Основи та методи архітектурного проектування, Композиція, Проектування інтер'єру, Художній витвір в інтер'єрі та екстер'єрі за програмою освітнього рівня – бакалавр.

Програмні результати навчання:

ПР 2. Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення.

ПР 3. Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).

ПР 5. Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв'язання завдань і проблем у галузі образотворчого та/або декоративного мистецтва.

ПР 6. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освітній та музейній справах.

ПР 7. Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу та методикою проведення наукових досліджень.

ПР 8. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, реставраційної, дослідницької та освітньої діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи.

ПР 9. Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності, застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної власності.

ПР 10. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основних принципів розвитку сучасного візуального мистецтва.

ПР 11. Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культурно - мистецьких процесів.

ПР 12. Представляти результати діяльності у науковому та професійному середовищі в Україні та у міжнародному професійному середовищі.

ПР 13. Вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному науковому і професійному середовищі.

ПР 14. Застосовувати методологію наукових досліджень у процесі теоретичного і практичного аналізу; дотримуватися принципів академічної доброчесності; узагальнювати результати дослідження та впроваджувати їх у мистецьку практику; виявляти практичні та теоретичні особливості наукової гіпотези.

ПР 15. Планувати професійну діяльність у сфері образотворчого і декоративного мистецтва, реставрації відповідно до потреб і запитів суспільства та ринку.

ПР 16. Розробляти та реалізовувати мистецькі проекти високого художнього рівня з використанням інформаційних цифрових технологій в контексті сучасного візуального мистецтва та інтегрувати їх в архітектурно-просторове середовище.

Диференційовані результати навчання:

знати:

- основні композиційні схеми, що поєднують у групи художні твори;
- методи проведення досліджень архітектурно-художнього середовища, для досягнення найвиразнішого втілення його художнього образу;
- види мистецтв, які є важливим елементом створення художнього образу інтер'єрів, екстер'єрів;
- вплив антропометричних та психологічних даних людини на зорове сприйняття художніх творів в інтер'єрі та екстер'єрі;
- вимоги до розміщення в інтер'єрі та екстер'єрі художніх творів, які стосуються різних видів образотворчого мистецтва, таким як живопис, графіка, скульптура;
- правила розміщення художніх творів, з урахуванням пропорцій архітектурного об'єкту, орієнтації по сторонах світу віконних прорізів, та ін.

володіти:

- загальними закономірностями та зв'язком між історичними, історико-культурними процесами в розвитку архітектурно-художнього середовища і особливостями розміщення художнього твору; особливостями організації гармонійного архітектурно-художнього середовища;
- науково-дослідницьким апаратом в різних аспектах художньої творчості;
- загальними закономірностями розміщення твору мистецтва в інтер'єрі та екстер'єрі,
- особливостями сприйняття, взаємовпливу стилістики інтер'єру та твору мистецтва, на різних етапах історичного розвитку мистецтва, у тому числі і на сучасному етапі;

вміти:

- аналізувати розміщення художнього твору в сучасному інтер'єрі та екстер'єрі;
- органічно поєднувати форму, колір і матеріал елементів архітектурного об'єкту з художнім твором;
- графічно зображати інтер'єри та екстер'єри з розміщенням твору мистецтва, у тому числі за допомогою відповідних комп'ютерних програм;
- створювати художній твір з урахуванням стилістики інтер'єру та екстер'єру;
- оптимально вирішувати питання освітлення твору мистецтва за допомогою природного і штучного світла;
- створювати інтер'єр та екстер'єр, в якому твір мистецтва стане домінантою та провідним елементом стилю;
- здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження архітектурно-художнього середовища;
- використовувати знання та практичні навички з сценографії з метою найвиразнішого розкриття концепції і змісту драматичного твору та його художнього втілення;
- доповнювати художнє рішення архітектурного об'єкту елементами міського ландшафту, зв'язуючи ці складові у єдине гармонійне композиційне співвідношення?

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№п / п	Назва тем, змістовних блоків та модулів	Кількість годин		
		лекці ї	практичн і	самостійн і
1	2	3	4	5

1	Вступне заняття. Принципи доброчесності в навчанні, дослідницький діяльності, в створенні художнього твору, у проектуванні та оздобленні архітектурно-художньому просторі. Плагіат та запозичення у мистецькій діяльності.	2		
2	Теоретичні основи формування екстер'єру з розміщенням твору мистецтва. Твір монументального мистецтва в екстер'єрі. Історичний екскурс і аналіз розміщення монументальних творів на фасадах будівель різних архітектурних стилів.	2		6
3	Значення та зміст архітектурно-художнього середовища та конкретних видів творів мистецтва, їх взаємодія на цьому рівні. Практичне освоєння графічних комп'ютерних програм для створення колажу.	2	6	12
4	Сценарний метод в організації архітектурного середовища та види образотворчого мистецтва, які можуть в нього включатися. Створення схем в ручній та комп'ютерних графіках		2	10
5	Створення певного образу архітектурного середовища за допомогою різних видів творів мистецтва. Варіанти комбінування архітектурно-дизайнерських прийомів в створенні архітектурно-художнього середовища з конкретними творами мистецтва. Створення колажів в ручній та комп'ютерних графіках	2	4	10
6	Специфіка композиційного взаємозв'язку твору мистецтва та внутрішнього середовища. Станкова графіка, станковий живопис, монументальний живопис, монументальна та станкова скульптура в інтер'єрі. Твір монументального мистецтва в оформленні декорації сцени, як найвиразнішого художнього розкриття концепції драматичного твору. Створення колажів в ручній та комп'ютерних графіках		4	12
7	Композиційні закономірності, пропорції та розміри архітектурного середовища та твору мистецтва. Колористика архітектури та залежність від цього вибір кольору твору мистецтва. Створення колажів в ручній та комп'ютерних графіках		4	12

	Всього	8	20	62

Критерії оцінювання та засоби діагностики

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною дисципліною «Твір мистецтва в екстер'єрі на інтер'єрі» складає 60 і 100 балів і може бути досягнутий наступними засобами оцінювання:

Засоби оцінювання		Мінімальна кількість балів	Максимальна кількість балів
Вид контролю	Кількість у семестрі		
ЧАСТИНА I			
Курсова робота	1	30	60
Контроль знань:			
- Поточний контроль знань (тестування)	2	30	40
- Іспит	1		
Разом		60	100

З дисципліни передбачено виконання **курсвої роботи**.

В цій роботі студенту потрібно розробити ескіз художнього твору за обраною тематикою та розмістити його, враховуючи закономірності архітектурної композиції, на фасаді та в інтер'єрі конкретної будівлі (за зразок можна обрати будівлю кафедри образотворчого мистецтва). Робота передбачає серію пошукових ескізів з аналітичним графічним матеріалом. Курсова робота складається з двох частин і виконується у вигляді графічних аркушів з використанням ручної графіки або/та комп'ютерних програм (Autocad, Adobe photoshop, Adobe Illustrator чи їх безкоштовних аналогів) (формат А-3).

Методичні рекомендації щодо виконання курсвої роботи [5].

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – **стандартизовані тести** (25 тестових питань), наприклад

1. Тематика художнього твору, який виконується для конкретного архітектурного об'єкту обов'язково повинна залежати від функції цієї будівлі:
 - a) так;
 - b) ні.
2. За рахунок яких композиційних та художніх прийомів, які застосовуються при виконанні художнього твору, будівлі надається офіційного статусу:
 - a) стримана кольорова гама;
 - b) застосування металу;
 - c) статична композиція;
 - d) великі геометричні форми.

Перелік питань для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни «Твір мистецтва в екстер'єрі та інтер'єрі»:

1. Прийоми композиції в розміщенні твору монументального мистецтва в екстер'єрі
2. Взаємозв'язок екстер'єру та розміщеного в ньому твору мистецтва.
3. Закони архітектурної композиції.
4. Методи і прийоми проведення до проектних дослідження архітектурного середовища;
5. Роль творів мистецтва в організації сучасного архітектурно-художнього середовища.
6. Значення та зміст архітектурно-художнього середовища та конкретних видів творів мистецтва, їх взаємодія на цьому рівні.
7. Визначення гармонійного архітектурно-художнього середовища.
8. Композиція архітектурного середовища. Її відмінність від композиції художнього твору.
9. Яке значення композиції в створенні інтер'єру?
10. Що таке композиційна рівновага?
11. Пропорції і пропорційність в архітектурній композиції.
12. Що таке масштаб і масштабність?
13. Контраст, нюанс, тотожність в архітектурному середовищі.
14. Що таке сценарний метод в організації архітектурного середовища. Яку роль в цьому процесі відводиться художньому твору.
15. Види образотворчого мистецтва, які можуть бути включеними в інтер'єр
16. Види образотворчого мистецтва, які можуть бути включеними в екстер'єр.
17. Прийоми композиційної організації міського ландшафту.
18. Принципи включення художнього твору у міський ландшафт.
19. Що таке художній образ в архітектурному середовищі
20. Принципи і прийоми створення художнього образу архітектурного середовища за допомогою різних видів творів мистецтва.
21. Варіанти комбінування архітектурно-просторових прийомів в створенні архітектурно-художнього середовища з конкретними творами мистецтва.
22. Специфіка композиційного взаємозв'язку твору мистецтва та внутрішнього середовища.
23. Станкова графіка, станковий живопис, монументальний живопис, монументальна та станкова скульптура в інтер'єрі.
24. Природне та штучне освітлення в архітектурно-художньому середовищі.
25. Особливості візуального сприйняття, емоційний та образний зміст інтер'єру та твору мистецтва.
26. Композиційні закономірності, пропорції та розміри архітектурного середовища та твору мистецтва.
27. Специфічні прийоми та методи створення монументального твору в оформленні декорації сцени, як найвиразнішого художнього розкриття концепції драматичного твору.
28. Колористика архітектури та залежність від цього вибір кольору твору мистецтва.
29. Сценарний принцип в організації освітлення архітектурно-художнього середовища.
30. Інтерактивне середовище міського ландшафту з включенням художнього твору.
31. Особливості візуального сприйняття, емоційний та образний зміст інтер'єру та твору мистецтва.
32. Залежність вибору художнього твору від функціонального призначення приміщення.

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни.

Інформаційне забезпечення

Основна література

1. Левчук Л. Т. Естетика: підручник / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О.І.Оніщенко, Л. Ю. Кучерюк; за заг. ред. Л. Т. Левчук. 2-ге вид., допов. і переробл. Київ: Вища шк., 2006. - 425 с.
2. Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1993. - 272 с.
3. Ковальський, Л. М.; Гречко, Н. С. Монументальне мистецтво в архітектурі України// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 44. 2016. С. 279-283.
4. Прилуцька А. Є. Смерть символу епохи: монументальне мистецтво в ракурсі ціннісних трансформацій соціуму// Гуманітарний часопис 2015, № 3-4. С. 92-98.
5. Герасімова Д.Л., Сапунова М.Ю., Рахубенко Г.Л. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Твір мистецтва в екстер'єрі та інтер'єрі», для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», Одеса, ОДАБА, 2018 р.

Допоміжна література

6. Даниленко В.Я. Основи дизайну: Навчальний посібник. – К.: Ін-т змісту і методів навчання, 1996. – 92 с.
7. Малік Т.В. Історія дизайну архітектурного середовища: Навч. посіб. – К.: КНУБА, 2003. – 192 с.
8. Мигаль С. П. Проектування меблів: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1999. – 216 с.; іл.
9. Krier R. Elements of the concept of urban space // Time-Saver Standards For Urban Design / Watson D., Platyus A., Shibley R. – New York: The McGraw-Hill Companies, 2003. – P. 280-289.
10. Kronenburg Robert. Portable architecture. Third edition. – Oxford: Elsevier, 2003. – 274 p.
11. Lailach M. Land art. – Germany: Tashen, 2007. – 96.

студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», Одеса, ОДАБА, 2021 р.

Допоміжні джерела