

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНЦЕПЦІЯ СТУДІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ»

ОП «Художнє скло», ОКР Магістр, 1-2 семестр

Викладач/викладачі	проф. Бокотей А.А., доц. Звір О.М., доц. Бокотей М.А.
Телефон, e-mail	Бокотей А.А.: 067 670 04 39, info@bokotey.com Звір О.М.: 067 764 03 54 Бокотей М.А.: 067 595 81 38, bokotey@lnam.edu.ua
Аудиторія, де проходитимуть заняття	316 (медійна), 303

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів ECTS	15 (450 год.)
<i>вид заняття</i>	<i>загальна кількість годин</i>
Лекції	20
Семінари	40
Самостійна робота студента	390

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Міжнародний рух студійного скла, який набув активного поширення в другій половині ХХ ст. у країнах США та Європи, визначив вектор розвитку сьогоденного художнього склярства. В основу принципів студійної творчості піонери руху заклали передусім концепцію вивільнення від обмежень промислового виробництва, що спонукало появу нових технологій і підходів до обробки художнього скла. Курс розроблений для поглиблення розуміння засадничих принципів студійної художньої творчості, ознайомлення з особливостями національних шкіл і аналізу творчості піонерів студійного руху.

Головна мета курсу

Дослідити діяльність основних національних шкіл міжнародного руху студійного скла, проаналізувати творчість ключових постатей, які спричинилися до його поширення у світі.

Завдання курсу

Міжнародний рух студійного скла – масштабний і комплексний феномен розвитку художнього склярства, який охопив усі країни, де скловиробництво мало довговічні традиції.

Упродовж понад півстолітню історію процес глобального поширення студійного руху включав діяльність не тільки індивідуальних творчих особистостей, але й формування інституцій – освітніх, музейних, фінансових, виробничих тощо. Упродовж двох семестрів ми будемо ознайомлюватися з діяльністю найактивніших осередків і особистостей, з ними пов'язаних, досліджувати та виокремлювати основні художні особливості кожної окремої національної школи. Розуміючи принципи зародження та розвитку студійного руху, вам вдасться ґрунтовніше підійти до формування магістерського дослідження та враховувати особливості вже існуючих досягнень – технологічних, стилістичних, концептуальних.

Методи навчання:

- діалогове мислення;
- контекстне навчання;
- проблемне навчання.

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні **компетентності**, закладені в освітній програмі «Художнє скло»:

загальні компетентності

K04. Здатність працювати в міжнародному контексті.

спеціальні компетентності

K18. Здатність до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культури і мистецтва та мистецьких процесів.

K19. Здатність володіти категоріальним апаратом, інструментарієм сучасного мистецтвознавчого аналізу стилістичних течій та художніх творів; основними науковими принципами експертизи творів образотворчого мистецтва.

Курс передбачає отримання наступних **програмних результатів**:

- комплексне розуміння ідейних, естетичних, технологічних принципів, закладених у концепцію студійної творчості;
- відслідковування сучасних тенденцій розвитку світового мистецтва художнього скла та технологічних новацій;
- володіння специфічними техніками візуалізації художнього образу, упередження ідеї;
- вміння застосовувати різні рівні трансформації (інтерпретації, стилізації, імпровізації) на шляху створення тематичного мистецького твору;
- вироблення власної образно-асоціативної мови;
- аналіз широкого спектру науково-мистецької інформації та проведення творчо-експериментальної роботи.

Програмні результати (стандарт освіти)

ПР01. Вміти аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва.

ПР06. Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу.

ПР13. Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культури і мистецтва та мистецьких процесів.

ПР14. Володіти основними науковими принципами експертизи творів образотворчого мистецтва.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Формат викладання дисципліни «Концепція студійної творчості» передбачає наше з вами

живе спілкування, практичну роботу в аудиторії та майстернях кафедри, а також самостійну роботу. Лекційні заняття розкриватимуть певну тему, яка відображена в орієнтованому плані курсу. Упродовж практичних занять ви матимете змогу виконувати заплановані задачі в майстернях кафедри та консультуватись з майстрами виробничого навчання, навчальними майстрами і викладачами курсу. Семінарські заняття покликані навчити вас самостійно викладати власну думку, вміти візуалізувати вербальними засобами обрану тему дослідження. Самостійна робота націлена на те, щоби кожна з теоретичних тем засвоїти на практиці та вдосконалити практичні вміння.

Консультації

Заняття відбуватимуться відповідно до розкладу для 1 та 2 курсу ОР Магістр, де проходитимуть усі консультації, пов'язані з виконанням завдань. Якщо вам потрібні додаткові індивідуальні консультації, які стосуються змісту курсу, ваших робіт, чи інших питань, пов'язаних з освітнім процесом, ми можемо зустрітись за попередньою домовленістю. Ви можете також використовувати всі доступні засоби онлайн-зв'язку (Viber, Facebook Messenger, Telegram, e-mail), ми намагатимемось оперативно реагувати та відповідати на ваші запитання.

Дистанційне навчання

У випадку впровадження заборони на відвідування академії здобувачами освіти, ми займатимемось з вами дистанційно. У цьому разі деякі завдання можуть бути змінені, а виконання робіт у матеріалі перенесене на час після завершення обмежень. Більший акцент у цьому випадку буде ставитися на аналітичне дослідження, проєктування чи макетування. Лекційні заняття проводитимуться на платформі Zoom (лінк доступу надсилатиметься електронною поштою), консультації в онлайн-форматі чи в телефонному режимі.

СТРУКТУРА КУРСУ

Модуль 1 (I семестр).

Змістовий модуль 1. Індивідуальні авторські композиції. Студійне скло.

Тема 1. Міжнародний рух студійного скла. Специфіка термінологічно-понятійного апарату. Національні та регіональні школи авторського скла: основні технологічні та формотворчі характеристики. Піонери студійного руху. Авторська творчість індивідуальних митців та вплив на розвиток образотворчого мистецтва і скловиробничої галузі.

Тема 2. Музеї, міжнародні інституції та видання, виставки та симпозиуми художнього скла. Діяльність провідних світових закладів, які займаються збереженням досягнень та промоцією міжнародного руху студійного скла. Міжнародні конкурси та масштабні виставкові проєкти. Специфіка підготовки та виконання індивідуальних авторських творів для участі у виставкових і конкурсних проєктах. Робота над виконанням авторських композицій в умовах симпозиуму.

Тема 3. Авторське художнє скло в сучасному декоративному та образотворчому мистецтві. Основні тенденції образно-пластичної мови творів художнього скла. Формування концепції та пошуки відповідних способів візуалізації, образного вирішення композиції та виразних змістових засобів.

Семінарські та практичні заняття: дослідження та презентація окремих національних шкіл студійного склярства: США, скандинавські країни, Західна Європа, Східна Європа, Японія та Океанія.

Модуль 2 (II семестр).

Змістовий модуль 2. Пост-студійні тенденції в художньому склі.

Тема 4. Концептуальні мистецькі практики. Авторські реалізації художників з різних регіонів у площині концептуальних мистецьких практик. Види та напрямки концептуальних реалізацій, інструменти мистецького прояву.

Тема 5. Інституційна підтримка. Діяльність провідних освітніх, музейних і дослідних інституцій з різних країн, яка спрямована на підтримку та розвиток концептуальних напрямків творчого прояву художників-склярів.

Тема 6. Концептуальна метафора у візуальному мистецтві.

Тема 7. Напрямки та інструменти мистецьких реалізацій.

Семінарські та практичні заняття: опрацювання та представлення концепції кваліфікаційної роботи, визначення ключових стилістичних, технологічних і ідейних характеристик.

ЛІТЕРАТУРА, МЕТОДИЧНА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА КУРСУ

1. Бокотей М., Бенях Н., Принада О., Іванишин О. «Проектування художнього скла», посібник, ЛНАМ, 2020, 68 ст.
2. Бокотей М. «Історія міжнародного руху студійного скла», посібник, ЛНАМ, 2021, 152 ст.
3. Бокотей М. Методичні рекомендації «Міжнародний рух студійного скла. Світові центри художнього склярства, ключові постаті», ЛНАМ, 2019, 42 ст.
4. Бенях Н., Принада О. Монументальне художнє скло в середовищі ХХ – початку ХХІ ст., методичні рекомендації, ЛНАМ, 2020, 35 ст.
5. Shanghai Museum of Glass, офіційна сторінка. URL: <http://www.shmog.org>
6. Corning Museum of Glass, офіційна сторінка. URL: <https://www.cmog.org>
7. DG15: 40 Years of Contemporary Glass in Denmark : кат. вист. Glassmuseet Ebeltoft, 2015. 132 p.
8. Glass Art Society, офіційна сторінка. URL: <https://www.glassart.org>
9. Glassmuseet Ebeltoft : офіційна сторінка. URL: <https://glasmuseet.dk>
10. Houksjaer N. Glassified. 25 Years with Contemporary Glass. Glassmuseet Ebeltoft, 2015. 166 p.
11. New Glass Review. Corning Museum of Glass. 2020. Issue 41. 128 p.
12. Young Glass : кат. вист. Glassmuseet Ebeltoft, 2017. 152 p.

ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання результатів виконання завдань (підсумкові та поточні) відбуваються у формі переглядів. Поточні перегляди наприкінці кожного місяця проходять у аудиторіях, натомість підсумкові семестрові перегляди відбуватимуться згідно графіка освітнього процесу (див. посилання: <https://lnam.edu.ua/uk/schedule.html>) в галереї кафедри художнього скла (в експозиційних шафах на коридорі). Підсумковий перегляд кафедрою включає окрім представлення роботи в матеріалі також вашу презентацію на основі документу MS PowerPoint, про деталі якої поінформують викладачі.

Завдання, виконані в рамках курсу, оцінюються за накопичувальною системою за результатами поточного та підсумкового контролю та на підставі наступних критеріїв:

ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання результатів виконання завдань відбуваються у формі заліка. Підсумкове оцінювання формується за накопичувальною системою за результатами виконання наступних практичних завдань:

ЗАВДАННЯ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

БАЛИ

Презентація студійного склярства США	- презентація виконана з якісним і вичерпним ілюстративним матеріалом;	10
Презентація студійного склярства скандинавських країн (Фінляндія, Швеція, Данія)	- представлено важливий фактологічний матеріал щодо історії розвитку, творчих особистостей та ключових інституцій, які впливали на поширення студійного руху у визначених країнах;	10
Презентація студійного склярства Західної Європи	- володіння професійною термінологією технологічного та мистецтвознавчого характеру;	10
Презентація студійного склярства Східної Європи	- продемонстровано вміння виокремити характерні художні особливості конкретних національних шкіл.	10
Презентація студійного склярства Японії та Океанії		
Опрацювання та представлення концепції кваліфікаційної роботи, визначення ключових стилістичних, технологічних і ідейних характеристик	- обрано та обґрунтовано ідею/концепцію магістерського дослідження; - обрана ідея та тема дослідження є актуальною, новаторською, має суспільно-важливе значення та виразне мистецьке навантаження; - продемонстровано чітке бачення способів візуалізації графічними та пластичними засобами обраної ідеї/концепції; - представлено декілька варіантів візуалізації, визначено пріоритетність; - висвітлено чіткий зв'язок між обраною темою магістерського дослідження та його наукового обґрунтування.	50

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

90-100	Відмінно
74-89	Добре
60-73	Задовільно
35-59	незадовільно з можливістю перездачі
1-34	незадовільно з повторним вивченням дисципліни

ПОЛІТИКА КУРСУ

Відвідування

Відвідування занять є обов'язковою умовою. Якщо ви заздалегідь знаєте, що повинні пропустити заняття з поважних причин, будь ласка, поінформуйте когось із викладачів. Якщо протягом семестру ваша відсутність перевищила присутність, атестація буде під загрозою. Виправданими поза встановленим лімітом можуть визнаватись пропуски занять за умови надання супровідної документації в деканат, відповідно до правил ЛНАМ, через:

- хворобу
- події пов'язані з позанавчальною діяльністю на кафедрі зудожнього скла чи ЛНАМ
- юридичні зобов'язання.

Підкреслюємо, що підсумкова оцінка формується за накопичувальною схемою отримання балів упродовж семестру. У випадку вашої відсутності, або браку виконаної роботи без поважної причини під час поточного оцінювання ви отримаєте «0» балів.

Вчасне виконання завдань є критично важливими. Обов'язком студента є реалістичне планування свого часу на виконання передбачених цим силабусом завдань. Допуск до повторного складання (перездачі) перегляду здійснюється згідно положення «Про порядок ліквідації академічних заборгованостей» за посиланням:

https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/polog_likvidats_zaborgov.pdf

Виключенням з цих правил можуть бути пом'якшувальні обставини, зазначені вище в розділі про відвідування.

Академічна доброчесність

ЛНАМ розділяє фундаментальні цінності академічної доброчесності: *чесність, довіра, справедливість, повага та відповідальність*. Кожен учасник освітнього процесу в ЛНАМ несе персональну відповідальність за дотримання академічної доброчесності.

Порушення академічної доброчесності

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про освіту» є такі основні види порушень академічної доброчесності: **Академічний плагіат** – «оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства». **Самоплагіат** – «оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів». **Фабрикація** – «вигадкування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі чи наукових дослідженнях». **Фальсифікація** – «свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень». **Списування** – «виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання». **Обман** – «надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування». **Хабарництво** – «надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі». **Необ'єктивне оцінювання** – «свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти». Будь які прояви академічної недоброчесної компрометують учасника освітнього процесу, знижуючи якість навчання/викладання в ЛНАМ.

Дисциплінарні заходи щодо порушників академічної доброчесності різняться в залежності від складу порушення аж до позбавлення права атестації.

Детальніше про академічну доброчесність читайте в «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЛНАМ» за посиланням:

https://lnam.edu.ua/files/Academy/publicinfo/ustanovchi/2020/Zabezpe4ennja_jakosti_osvitu.pdf

КОМАНДА ВИКЛАДАЧІВ

Бокотей Андрій Андрійович, народний художник України, академік НАМУ, професор кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв. Лауреат Національної премії України ім. Т.Шевченка, нагороджений Орденом Ярослава Мудрого V і IV ступеня та державними нагородами Польщі й Угорщини. Один із піонерів міжнародного студійного руху, учасник численних виставок в Україні та за кордоном, засновник Музею скла у Львові, міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові, премії для молодих художників-склярів. Ректор ЛНАМ у 2000-2015 рр.

Бокотей Михайло Андрійович, член-кореспондент, керівник Західного центру Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри

художнього скла Львівської національної академії мистецтв, директор Музею скла у Львові, головний редактор мистецького часопису «7UA». Автор понад 50 наукових і методичних публікацій в українських і закордонних фахових виданнях з проблематики сучасного художнього скла. Куратор понад 90 культурно-мистецьких проєктів в Україні, Польщі, Китаї, Угорщині, Франції, Чехії, Литві. Координатор міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові з 1995 р.

Звір Олександр Михайлович, доцент кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв. Один із перших послідовників міжнародного студійного руху в Україні, учасник численних національних та іноземних виставок. Член Національної спілки художників України. Лауреат 1-ї обласної премії ім. Зеновія Флінти. Багатолітній завідувач кафедри художнього скла ЛНАМ.