

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ»

ОП «Художнє скло», ОКР Магістр, 1-3 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
Майстерні кафедри для практичних занять	<i>гутна піч, холодної обробки, термічного формування, вітража та розпису</i>

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів ECTS	33 (660 год.)
вид заняття	загальна кількість годин
Лекції	30
Семінари	20
Практичні заняття	230
Самостійна робота студента	380

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Магістерська освітня програма Художнє скло створена з метою проведення мистецького дослідження в науковій і практичній мистецькій площині на обрану тему. Курс спрямований на розвиток вмінь з візуалізації обраної ідеї, концепції доступними графічними та пластичними засобами. Індивідуальний дослідницький проєкт – дисципліна, спрямована на розвиток спеціалізованих компетентностей з проєктування, теоретичного обґрунтування, презентації та комплексної реалізації мистецьких проєктів. Кожен студент має змогу вільно обрати тему дослідження та напрямок спеціалізації: студійне чи ужиткове художнє скло. У рамках курсу відбуватиметься поетапне виконання комплексної кваліфікаційної роботи освітнього рівня Магістр.

Головна мета курсу

Формування системи теоретичних знань і практичних навиків щодо вибору теми та опрацювання концепції магістерського дослідження, розуміння цілісного підходу до реалізації комплексної кваліфікаційної роботи.

Завдання курсу

Перший семестр курсу увага слухачів фокусуватиметься на виборі теми магістерського дослідження, щоби в наступних кроках визначитися з напрямком, у якому працюватиме кожен індивідуальний студент. Після вибору теми та напрямку подальшого дослідження, нашим завданням буде розробка асоціативної мови у візуалізації обраної теми, вибір технологічних і формальних рішень і поступове опрацювання концепції магістерської роботи. На цьому етапі (орієнтовно початок другого семестру) ви матимете розуміння того, що саме будете виконувати в якості дипломної роботи: чи це буде авторський об'єкт виставкового характеру, об'єкт для середовища, чи концептуальний проєкт із застосуванням допоміжних засобів (мультимедійний чи інтерактивний інструментарій, перформативна складова, мішані технології, використання інших матеріалів тощо). Наприкінці другого семестру ви повинні представити робочий або довершений варіант усіх складових кваліфікаційної роботи: рисунок, живопис, скульптуру, роботу з художнього скла, наукове обґрунтування та презентаційну частину. Упродовж третього семестру разом з дипломними керівниками ви працюватимете над довершенням усіх складових кваліфікаційної роботи освітнього рівня магістр.

Методи навчання

- особистісно орієнтований, індивідуалізований підхід;
- діалогове мислення;
- контекстне навчання;
- проблемне навчання;
- метод інтерв'ю (інтерв'ювання);
- метод проєктів.

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

загальні компетентності

K01. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

K02. Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.

спеціальні компетентності

K07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

K08. Здатність переосмислювати базові знання з композиції, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.

K09. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

K10. Здатність використовувати знання та практичні навички з сценографії з метою найвиразнішого розкриття концепції і змісту драматичного твору та його художнього втілення.

K11. Здатність проводити діагностику стану збереженості мистецьких об'єктів з художнього скла.

K16. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно відповідальний продукт образотворчого та декоративного мистецтва.

K17. Здатність до організації і проведення науково-дослідної роботи у різних аспектах (історичний, теоретичний, практичний).

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**:

- поглиблення імпровізаційно-асоціативного мислення;
- комплексне розуміння ідейних, естетичних, технологічних особливостей авторських композицій;
- вирішення проблеми комплексного створення об'єктів зі скла, орієнтованих на взаємодію з середовищем;
- проведення експериментів у розробці авторських проєктів;
- відслідковування сучасних тенденцій розвитку світового мистецтва художнього скла та технологічних новацій;
- вміння застосовувати відповідні технологічні прийоми створення об'єктів з художнього;
- розуміння особливостей синтезу художнього скла в архітектурно-предметному середовищі;
- володіння специфічними техніками візуалізації художнього образу, упередження ідеї;
- створення масштабного, пластичного еквіваленту твору (проєкту) для втілення в матеріалі;
- 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)

ПР02. Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формальностилістичні чинники образотворення.

ПР03. Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями.

ПР04. Вміти трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

ПР08. Здійснювати пошук інформації стосовно об'єкту дослідження.

ПР10. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, реставраційної, дослідницької та освітньої діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи.

ПР11. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основні принципи розвитку сучасного візуального мистецтва

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

Формат викладання дисципліни «Індивідуальний дослідницький проєкт» 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, проектування 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. Тема дослідницького проєкту.

Тема 1. Формування ідеї та концепції авторського твору.

Тема 2. Теоретичне обґрунтування обраної теми, проведення мистецтвознавчого дослідження та аналіз існуючих реалізацій у мистецтві в площині обраної теми.

Тема 3. Презентація та вербалізація напрацьованих ідей, формування цілісної концепції обраної теми кваліфікаційного дослідження.

Практична робота: презентація напрацьованої концепції кваліфікаційної роботи (відео-ролик, анімація, класична презентація тощо)

Модуль 2 (II семестр).

Змістовий модуль 3. Поетапна реалізація кваліфікаційної роботи.

Тема 4. Вибір способів візуалізації обраної теми (ідеї) графічними та пластичними засобами.

Тема 5. Застосування різноманітних інноваційних технік та матеріалів у створенні авторської композиції. Розробка проєкту майбутнього просторового твору. Вибір можливих технік та технологічних засобів для виконання об'єкту. Пошук авторських новацій формотворення.

Тема 6. Опрацювання складових кваліфікаційної роботи. Візуалізація концепції, робота над матеріалізацією ідейного, смислового навантаженням. Технологічні рішення.

Тема 7. Виконання тематичної авторської композиції виставкового характеру.

Формування концепції та пошуки відповідних засобів візуалізації авторської композиції.

Практична робота на перегляд: комплексне представлення кваліфікаційної роботи – рисунок, живопис, скульптура, робота з художнього скла, презентаційна складова, текст наукового обґрунтування

Модуль 3 (III семестр).

Змістовий модуль 4. Довершення кваліфікаційної роботи

Довершення презентаційної складової.

Макетування наукового обґрунтування.

Довершення роботи в матеріалі.

Опрацювання способу експонування комплексної кваліфікаційної роботи.

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://glassmuseet.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 в 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:

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Ескізування/макетування. Чітко прослідковується еволюція мислення в напрацьованому вами ескізованому матеріалі – від початкової ідеї до розвинутого та виразно сформульованого

<p>проекту, який можна втілювати в матеріалі. Запропоновані макети візуалізують запланований проєкт і допомагають у практичному втіленні в матеріалі.</p>		
<p>Кількість якісного матеріалу. Ескізний матеріал і напрацьовані макети в достатній кількості дозволяють ствердити, що ваш проєкт готовий до реалізації в матеріалі. Вами проведено ряд проб, напрацьовано певні технологічні рішення для практичного виконання роботи.</p>		
<p>Композиційне рішення. Запропонований вами проєкт має цілісне композиційне вирішення, виконаний з урахуванням засадничих естетичних принципів, має виражені якості довершеного мистецького твору. Проєкт виконаний з урахуванням технологічних особливостей обробки художнього скла і реальний у практичному втіленні.</p>		
<p>Ідейність, концепція, новаторство. У вашому проєкті прочитується закладена концепція, робота виразно візуалізує обрану вами тему дослідження. Композиція становить неповторне авторське рішення, а всі складові кваліфікаційної роботи – рисунок, живопис, скульптура, робота з художнього скла, презентаційна складова – виконані в цілісному комплексі та лежать у площині обраної теми дослідження.</p>		
<p>Виконання проєкту/презентації. Презентація, виконана графічними засобами, дозволяє розкрити суть магістерського дослідження, представити його концепцію, візуалізувати ідею. У цьому критерії враховується креативність, рівень використання сучасних засобів графічної візуалізації, естетика подачі та витрачений ресурс.</p>		
<p>Виконання в матеріалі. Робота виконана на належному технологічному рівні. При виконанні роботи в матеріалі застосовано необхідні технологічні можливості, виконано попередні проби. Робота з художнього скла має довершений стан і виконана з урахуванням усіх вимог до якісного мистецького твору.</p>		
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ	поточні	підсумкові
Ескізування/макетування	5	-
Кількість якісного матеріалу	5	-
Композиційне рішення	7	10
Ідейність, концепція, новаторство	3	10
Виконання проєкту/презентації	-	10
Виконання в матеріалі	-	10
СУМА БАЛІВ КОЖНОГО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ	20	40
УСЬОГО ЯКІСНИХ БАЛІВ	3x20+40=100	
Бонусні бали		
Відвідування	3	
Позанавчальна активність	3	
ТЕРМІНИ КОНТРОЛЮ		
Види контролю	Модуль 1	Модуль 2
Поточний контроль	<i>кінець вересня, 20 балів кінець жовтня, 20 балів кінець листопада, 20 балів</i>	<i>кінець лютого, 20 балів кінець березня, 20 балів кінець квітня, 20 балів</i>
Підсумковий контроль	<i>грудень, 40 балів</i>	<i>травень, 40 балів</i>
<p>Підсумкова семестрова оцінка становить сумарну кількість отриманих балів за результатами поточного та підсумкового контролю. Оцінювання результатів навчання студентів ЛНАМ здійснюється відповідно до 100-бальної та національної шкали оцінювання:</p>		

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

ПРИКЛАД 1: на першому поточному оцінюванні наприкінці вересні ви отримали 18 балів, у жовтні – 16 балів, у листопаді – 16 балів. На перегляді наприкінці семестру ви отримали 38 балів. У вас зразкове відвідування +3 бали, ви брали участь у пленері чи виставці +3 бали. Ваша семестрова оцінка: $18+16+16+38+3+3 = 94$ бали

ПРИКЛАД 2: на перше поточне оцінювання наприкінці вересня ви не виставили роботи, у жовтні отримали 14 балів, у листопаді – 15 балів. На перегляді наприкінці семестру ви отримали 30 балів. Ваше відвідування цілком безнадійне, ви не староста, не брали участі в жодних пленерах, виставках, студентських чи інших органах самоврядування тощо. Ваша семестрова оцінка: $0+14+15+30 = 59$ балів, **прямуйте в деканат по талон.**

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 художнього 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 чи підсумкового 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** – «вигадання 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 недобросовісної 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 проектів 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.