

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри дизайну та індустрії моди Протокол № 8 від «05» грудня 2024 р.

 доц. Ріпка Г. А.

Силабус курсу:

## ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА ТА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ



<b>Ступінь вищої освіти:</b>	бакалавр
<b>Спеціальність:</b>	022 «Дизайн»
<b>Рік підготовки:</b>	1, 2
<b>Семестр викладання:</b>	осінній, весняний
<b>Кількість кредитів ЄКТС:</b>	15
<b>Мова(-и) викладання:</b>	українська
<b>Вид семестрового контролю</b>	Екзамен

**Автор курсу та лектор:**

Лясота Стелла Євгенівна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я та по-батькові

Старший викладач

посада

Liasota@snu.edu.ua

електронна адреса

097 520 51 19

телефон

WhatsApp

месенджер

он-лайн

консультації

**Викладач практичних занять:**

Лясота Стелла Євгенівна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я та по-батькові

Старший викладач

посада

Liasota@snu.edu.ua

електронна адреса

097 520 51 19

телефон

WhatsApp

месенджер

он-лайн

консультації

## Анотація навчального курсу освітньої компоненти

<p><b>Цілі вивчення курсу:</b></p>	<p>Формування творчої особистості, що сприяє активній участі формуванні виробничого і предметно побутового середовища.</p> <p>Мета – надання здобувачу вищої освіти теоретичних знань основ образотворчої грамоти і художнього проектування. Поглиблення базових знань, що визначають підготовленість та професійність його, як дизайнера, у всіх напрямках діяльності. Формування естетичних смаків, вміння орієнтуватися в особливостях стилів та напрямків у мистецтві.</p> <p>Мета виконання самостійної роботи – набуття навичок щодо самостійного вивчення нового матеріалу та поглиблення і закріплення знань, отриманих на лекціях та практичних заняттях; залучення до самостійного творчого мислення, сприйняття потоку інформації, її переробки і оцінки, а також використання в своїй практичній діяльності.</p>
<p><b>Результати навчання:</b></p>	<p><i>Знати</i> теоретичні аспекти поступу мистецтв, історію розвитку стилів та напрямків в мистецтві, роль прогресу в змінах, що відбуваються цьому русі.</p> <p>Створення власних, авторських проектів, опираючись на результати аналізу базових об'єктів, референси.</p> <p>Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам'яті, націо-нальної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики.</p> <p>Розуміти часові та етнокультурні традиції у зображеннях, стильових вирішеннях об'єктів споглядання, враховувати регіональні особливості етностилів у мистецьких практиках. Наразі українські.</p> <p>Мати навички критичного мислення, ясно формулювати власні думки, здійснювати їх аргументацію.</p>
<p><b>Передумови до початку вивчення:</b></p>	<p>для вивчення дисципліни "Історія мистецтв" здобувач вищої освіти повинен володіти знаннями з дисциплін «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Кольорознавство»</p>

### Мета курсу (набуті компетентності)

Вивчення курсу «Історія мистецтва та графічного дизайну» здобувач вищої освіти набуває таких компетентностей:

1. Розуміння мистецьких творів, знання імен видатних авторів різних епох.
2. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.
3. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності.
4. Здатність аналізувати та творчо оцінювати художню вартість сучасних мистецьких творів.
5. Застосовування знань історії українського і зарубіжного мистецтва в художньо-проектній діяльності.
6. Орієнтування в етапах розвитку художньої культури, видах, стилях, концепціях та мовах мистецтва.

7. Здатність використовувати базові уявлення про теорію образотворчого мистецтва.

8. Володіння фаховою термінологією, з усіх видів мистецтв.

9. Генерування нових ідей (креативність).

### Структура курсу освітньої компоненти

№	Змістовний модуль	Години (Л/ПЗ/СР) за формами навчання	Стислий зміст	Інструменти і завдання
<b>I семестр</b>				
1.	Вступ. «Найчесніша історія розвитку Людства».	6/8/32	Мистецтво відображає історію, фіксує факти подій. Артефакти Видатні пам'ятки мистецтва: шедеври живопису, скульптури, архітектури та інших видів мистецтва.	Обговорення Поточне опитування
2.	Основні етапи розвитку мистецтва.	6/12/48	Етапи розвитку напрямів мистецтва від первісного до наших днів. Вплив мистецтва на культуру та суспільство.	Обговорення Поточне опитування
3.	Хто написав «Історію мистецтв».	16/16/50	Слід в мистецтві. Імена. Аналіз творів мистецтва: стиль, композиція та значення художніх образів.	Обговорення Поточне опитування
<b>II семестр</b>				
4.	Стилі та напрямки в мистецтві.	22/28//100	Як формується стиль в мистецтві. Від класицизму до модернізму та постмодернізму.	Обговорення Поточне опитування
<b>III семестр</b>				
5	Сутність дизайнерської діяльності. Основні поняття дизайну	2/2/10	Предмет дизайну. Походження поняття «дизайн» та його зміст. Функції дизайну. Соціологія, семіотика та психологія дизайну. Основні дії в процесі сприйняття тексту. Втілення ідеї та упредметнення змісту. Річ як частина життя.	Обговорення Поточне опитування

			Словник основних понять курсу	
6	Типи дизайну та Генезис дизайну	4/2/10	Дві точки зору на питання походження дизайну. Дизайн і технічна революція кінця 18 ст. Промисловий дизайн. Баухаус. Графічний дизайн та його місце серед інших типів дизайну. Дизайн, графічний дизайн і мистецтво графіки: спільне та відмінне	Обговорення Поточне опитування
7	. Графічний дизайн початку XX ст. Німеччина, Велика Британія	2/4/12	Sachplakat або предметний плакат. братья Беггарстафф (Beggarstaff) - Вільям Николсон и Джеймс Прайд (William Nicholson и James Pryde). Людвиг Хольвайн (1874 – 1949) – батько німецького дизайну. Уильям Моррис (1834 – 1896) як “дизайнер” і передвісник стилю модерн в дизайні. Обри Бердслей (1872 – 1898) художник-графік, ілюстратор епохи модерну. Чарльз Ренни Макінтош (1868 - 1928) започатковувач стилю “ар нуво” у Великій Британії.	Обговорення Поточне опитування
8	Графічний дизайн Франції, Німеччини та Австрії в епоху модерна. Стиль Ар-Деко в графічному дизайні	2/4/12	Жуль Шере (1836 – 1933) та його основні принципи рекламного плаката. Альфонс Муха. (1860-1939), майстер театральної та рекламної афіші у стилі модерн. Анрі де Тулуз-Лотрек (1864 – 1901). Югендстиль. Віденський Сецесіон - об'єднання віденських художників. Адольф	Обговорення Поточне опитування

			Кассандр та стиль Ар-Деко у Франції.	
9	Графічний дизайн італійського футуризму. Концептуальна програма і художній метод дадаїстів. Графічний дизайн групи Де Стил (Де Стайл). Дизайн школи Баухауз.	2/4/12	Футуризм як напрям в мистецтві орієнтований на майбутнє. Філіппо Томмазо Марінетті. Фортунато Деперо – однодумець Марінетті, письменник, художник. Фотомонтаж – улюблений жанр дада. Джон Хартфілд. Група Де Стил – перша школа абстрактного живопису. Тео Ван Дусбург (архітектор), Пітер Оуд (арх). Вальтер Гропіус	Обговорення Поточне опитування
10	Графічний дизайн ХХ століття	4/4/14	Три етапи розвитку дизайну в ХХ ст. Український графічний дизайн першої третини ХХ століття був органічною частиною загальноєвропейського художнього процесу. Посилення етнографічних тенденцій. Поезія ліній та площин. Василь Кричевський (1873-1952). Георгій Нарбут (1886-1920). Олексій Маренков (1886—1942).	Обговорення Поточне опитування

## Рекомендована література

1. Коновалова О.В. "Робоча програма навчальної дисципліни" Історія мистецтв". (2020).
2. Коновалова О. В. "Історія мистецтва та дизайну." (2018).
3. Криволапов, Михайло Олександрович. "Київська мистецтвознавча школа (До 50-річчя заснування факультету теорії та історії мистецтва НАОМА)." (2009).
4. Телушкіна О. Переосмислення складових національного стилю в дизайні середовища. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 23 квітня 2020 року. – Київ: КНУТД, 2020. – у 2 томах. Том 2, с.239 – 242.
5. Телушкіна О. Актуальність і методи дослідження поетики національного в сучасному українському образотворчому мистецтві. *Філософія подієвої культури: історія та сучасність*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Київ, 25-26 березня 2021 р. Київ, 2021, с.169-172.
6. Кива, Н. "Атлас образів Mnemosyne Абі Варбурга: в напрямі візуальної історії мистецтва." (2008).
7. Телушкіна О.А. «Впровадження національних традицій в українському образотворчому мистецтві ХХ ст.». Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 25 квітня 2021 року. – Київ: КНУТД, 2021. Т. 1. С. 85-87.
8. Колосова, Н. А. "Роль фаюмських портретів в історії мистецтва." Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв 9 (2012): 93-96.Пасічний А.М. Образотворче мистецтво. Словник-довідник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. - 216 с.
9. Клочко Д. 65 українських шедеврів. Визнані й неявні. Київ : ArtHuss, 2019. - 244с.
10. Бьорд М. 100 ідей, що змінили мистецтво. Київ : ArtHuss, 2019. - 216 с
11. Клімова, Наталія Іванівна. "Історія мистецтв." (2015).
12. Гужва, Олександр Павлович. "Історія мистецтва." (2010).
13. Слободна, Надія. «Вивчення історії мистецтва через призму розвитку суспільства» (2023).
14. Михайленко В. Є., Яковлев М. І. Основи композиції (геометричні аспекти). – К.: Каравелла, 2004. – 304с.

## Оцінювання курсу

Інструменти і завдання	Кількість балів
Обговорення	10
Поточне опитування	10
Тестування	20
Підсумкове завдання	20
Екзамен	40

### Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
90 – 100	<b>A</b>	відмінно
82-89	<b>B</b>	добре
74-81	<b>C</b>	
64-73	<b>D</b>	
60-63	<b>E</b>	задовільно
35-59	<b>FX</b>	
0-34	<b>F</b>	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

### Політика курсу

<i>Плагіат та академічна доброчесність:</i>	ЗдВО може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з темами дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні документу про проходження курсу студенту можуть бути перезараховані певні теми курсу та нараховані бали за завдання. Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені відповідними посиланнями. Списування є забороненим.
<i>Завдання і заняття:</i>	Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом декана.
<i>Поведінка в аудиторії:</i>	На заняття ЗдВО вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов'язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки. Під час занять студенти: – не вживають їжу та жувальну гумку; – не залишають аудиторію без дозволу викладача; – не заважають викладачу проводити заняття. Під час контролю знань студенти: – є підготовленими відповідно до вимог даного курсу; – розраховують тільки на власні знання (не шукають інші джерела інформації або «допомоги» інших осіб); – не заважають іншим; – виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань.