

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Дизайн середовища	Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Кафедра	Міжкультурної комунікації в креативних індустріях	Рік навчання	1
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Обов'язкова
Спеціальність	022 Дизайн	Семестр	2

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ

ОПП «Арт-терапія та комунікативні практики»
Семестр 2 (2024-2025 н.р.)

Викладач	Людмила Павлівна Горбатенко, доцент, PhD (канд. мистецтвознавства), доцент кафедри живопису
E-mail	ludmilagor07@gmail.com
Консультації	Консультації: дистанційні, за домовленістю з ініціативи студента, індивідуальні та групові.
Адреса	ауд. 201, корпус 3, поверх 2, вул. Мистецтв, 8
Телефон	(057) 706-02-81

КОРОТКА АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Програму навчальної дисципліни «Синтез мистецтв» складено відповідно до освітньо-професійної програми «Арт-терапія та комунікативні практики» підготовки кваліфікації магістра дизайну, спеціальності 022 Дизайн. Навчальний курс формує специфічну професійну культуру і виступає теоретичною базою майбутньої викладацької діяльності педагога вищої і професійної школи, сприяє розвитку у студентів колористичного мислення, вивчає систему закономірностей, яким підкоряється колір. Синтез дозволяє вийти за межі традиційних рамок і створювати нові форми висловлювання, розширюючи можливості мистецтва. Програма навчальної дисципліни «Синтез мистецтв» ставить за мету сформувати професійні компетентності, необхідні для ефективної педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в системі вищої професійної освіти на європейському рівні надання освітньо-мистецьких послуг, а також опанування основних закономірностей колірної композиції.

КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДИСЦИПЛІНА

Загальні:

ЗК 1 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 6 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні:

СК 3 Здатність розуміти і використовувати причинно-наслідкові зв'язки у розвитку дизайну та сучасних видів мистецтв.

СК 7 Здатність застосовувати засоби спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями), а також методики використання апаратних і програмних засобів комп'ютерних технологій.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПРН 11 Визначати естетичні проблеми дизайнерських шкіл та напрямків з урахуванням генезису сучасного художнього процесу в дизайні; мати синтетичне уявлення щодо історії формування сучасної візуальної культури.

ПРН 14 Застосовувати інноваційні методи і технології роботи з матеріалом.

ПОЛІТИКА КУРСУ

В умовах дистанційного навчання комунікація з викладачем відбувається через Classroom, або груповий чат в Telegram та створення відео-конференцій у Zoom та / або Google meet відповідно до розкладу занять та консультацій.

Обов'язковою умовою є виконання студентами практичних завдань.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовою для вивчення дисципліни «Синтез мистецтв» є певний обсяг знань основних закономірностей кольорознавства ахроматичної та хроматичної композиції для аналізу творів мистецтв станкового живопису.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Фотороботи із методичного фонду. Електронні версії матеріалів з кольорознавства, додаткова література з дисципліни та методичні рекомендації.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Планшет 40x50, пензлі, папір, клей, гумка, олівець, лінійка, канцелярський ніж, фарби гуаш (акрил). Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання презентації завдань: Microsoft Word, Power Point.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна викладається протягом одного семестру 1-го року навчання здобувачів другого рівня вищої освіти, галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 022 «Дизайн» (3 кредити ECTS, 90 навчальних годин, у тому числі 30 годин – аудиторні практичні заняття та 60 годин – самостійні). Всього курс має 2 модулі, 3 теми, 13 завдань.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом практичних занять. Самостійна робота студента спрямована на поглиблене вивчення тем за професійним спрямуванням. Зміст самостійної роботи складається із роботи над темами для самостійного опрацювання, підготовки до практичних завдань.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

МОДУЛЬ І.**РОЗДІЛ І. АХРОМАТИКА****ТЕМА 1.** Структура образу.

Вступ. Задачі на семестр.

Завдання 1. Обрати твір для асоціативно-образної композиції

Завдання 2. Ритм.

Завдання 3. Світлотональний рух.

Завдання 4. Перша світлотна прописка.

Завдання 5. Друга світлотна прописка.

Завдання 6. Презентувати етапи завдання 1 теми.

Завдання 7. Визначити домінуючий колір образу. Побудувати монохромну композицію.

МОДУЛЬ ІІ.**РОЗДІЛ ІІ. КОЛІР****ТЕМА 2.** Гармонізація.

Завдання 8. Побудувати тип кольорової гармонізації ізохромія.

Завдання 9. Побудувати тип кольорової гармонізації хоміохромія.

Завдання 10. Побудувати тип кольорової гармонізації мірохромія.

Завдання 11. Презентувати завдання 2 теми.

РОЗДІЛ ІІІ. ПІДГОТОВКА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ**ТЕМА 3.** Асоціативно-образна композиція.

Завдання 12. Визначити кольоровий ключ. Етапи роботи.

Завдання 13. Екзаменаційна презентація етапів роботи асоціативно-образної композиції.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є екзаменаційний перегляд.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	Бали	ECTS	Національна	Бали	ECTS
відмінно	90–100	А	задовільно	64–74	D
				60–63	E
			незадовільно	35–59	FX
добре	82–89	В	незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
	75–81	С			

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як студентам, так і викладачу. За необхідності студент має спитати дозволу вийти з аудиторії (якщо заняття проходить в аудиторії), чи вимкнути звук та увімкнути камеру (якщо заняття проходить онлайн). У разі відраження, хвороби тощо викладач має перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю з навчальним відділом та студентами.

Онлайн-присутність студента на занятті повинна підтверджуватись включеним відео із зазначенням власного прізвища та імені.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTІ

Пропуски занять без поважних причин недопустимі (причини пропуску мають бути поважні і документально аргументовані). Запізнення на заняття не вітаються. Студенти, які з тієї чи іншої причини, не зможуть під'єднатись і бути присутніми на

занятті, повинні опрацювати матеріал самостійно. Без засвоєння тем, передбачених програмою, і виконання відповідних запланованих завдань впродовж семестру, здобувачі до складання екзаменаційного перегляду не допускаються.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, практичних завданнях тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічено списування / плагіат, студент втрачає право отримати бали за тему. Якщо це відбулось на екзамені – студент отримує тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю.

Корисні посилання: <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>

<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
1 тиж-день	1.1	лекція	РОЗДІЛ 1 Ахроматика. ТЕМА 1 Структура образу. Вступ.	2		Презентація у PowerPoint https://www.facebook.com/ludmila.gor.7/videos/1254577962080512
2 тиж-день	1.2	практичне заняття	Структура образу.	2	Поточний контроль	Завдання 1. Обрати твір для асоціативно-образної композиції.
3 тиж-день	1.3	практичне заняття	Ритм.	2		Виконання практичних завдань https://revolution.allbest.ru/culture/01123791_0.html
4 тиж-день	1.4	практичне заняття	Світлотональний рух.	2		Виконання практичних завдань https://www.pinterest.com/pin/446419381812700557/
5 тиж-день	1.5	практичне заняття	Перша світлотна прописка.	2		Виконання практичних завдань
6 тиж-день	1.6	практичне заняття	Друга світлотна прописка.	2		Виконання практичних завдань

7 тиж-день	1.7	практичне заняття	Презентація етапів роботи	2	Поточний контроль	
8 тиж-день	1.8	практичне заняття	Домінантний колір образу. Монохромна композицію.	2		Виконання практичних завдань
			Модуль 1		Перегляд	
9 тиж-день	2.1	практичне заняття	ТЕМА 2 Гармонізація. Тип кольорової гармонізації ізохромія.	2		Виконання практичних завдань
10 тиж-день	2.2	практичне заняття	Тип кольорової гармонізації хоміохромія.	2		Виконання практичних завдань
11 тиж-день	2.3	практичне заняття	Тип кольорової гармонізації мірохромія.	2		Виконання практичних завдань
12 тиж-день	2.4	практичне заняття	Презентація завдань 2 теми.	2		
13 тиж-день	3	практичне заняття	ТЕМА 3 Асоціативно-образна композиція.	2		Виконання практичних завдань
14 тиж-день	3.1	практичне заняття	Визначення кольорового ключа	2		Виконання практичних завдань
15 тиж-день	3.2	практичне заняття	Асоціативно-образна композиція.	2	Поточний контроль	Презентація у PowerPoint
			Модуль 2		Екзаменаційний перегляд	

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ

Оцінюванню підлягають **завдання практичних занять** та проміжний тематичний контроль. У результаті виставляється загальна оцінка з кожної теми практичного заняття.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичного заняття відповідно до конкретних цілей з кожної теми. Методи викладання навчального матеріалу визначаються викладачем в залежності від цілей і завдань, виду занять, змісту теми, можливостям (інтелектуальним, психологічним, морально-етичним тощо) студентів, і часу, відведеному для вивчення теми.

Оцінка отримується шляхом накопичення балів за Модуль 1 і Модуль 2, своєчасновиконані практичні завдання.

Допускається відпрацювання теми протягом одного тижня.

Максимальна оцінка за дисципліну складає 100 балів.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1	Поточний контроль	0–20
2	Поточний контроль	0–20
3	Поточний контроль	0–20
4	Екзаменаційний перегляд	0–40
Всього балів		100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	Бали		Критерії оцінювання
	0–20	0–40	
A+	20	40	Студент в повному обсязі опанував матеріал практичного курсу, проявив креативне мислення при виконанні завдань, логічно обґрунтував послідовність виконання необхідних завдань, професійно виконав та презентував усі етапи завдання, додатково брав участь у міжнародних або всеукраїнських конкурсах, виставках, фестивалях (отримав відзнаку).
A	17–19	37–39	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. Практична презентація завдання акуратна, без помилок. Показав відмінні результати під час поточного контролю.
A-	16	36	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, продемонстрував та презентував якісний рівень знань та вмінь під час поточного контролю, творчо та якісно виконав усі поставлені завдання.
B	12–15	32–35	Студент добре опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вчасно виконав усі поставлені задачі, творчо підійшов до виконання практичних завдань, але при цьому робота має незначні недоліки.
C	8–11	22–31	Студент в цілому добре опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вчасно та якісно виконав більшість поставлених завдань, але виконана робота має суттєві недоліки (відсутність творчого підходу тощо).
D	5–7	10–21	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вирішив в цілому основні поставлені завдання, але виконана робота має значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, несвоєчасна подача виконаної роботи тощо).
E	3–4	5–9	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, не впорався з головними задачами дисципліни, практична робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, несвоєчасна подача виконаної роботи, значна кількість суттєвих помилок при виконанні завдання, пропуски занять без поважних причин тощо).
FX	1-2	1-4	Студент має знання та вміння нижче рівня, визначеного

			оцінкою «задовільно».
F	0	0	Пропуск рубіжного контролю

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за активність студента, творчий підхід під час практичних занять (1-3), виставкова участь у фестивалях та конкурсах (5–7). Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Іттен Й. Мистецтво кольору. Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва, 2022. 96 с.
2. Несен І.І. Синтез мистецтв : навчальний посібник. Київ: НАККіМ, 2020. 120с.
3. Прокопович Т. Основи кольорознавства: навчальний посібник. Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2022. 124 с. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20686>
4. Синтез мистецтв: навчальний посібник / В.Г. Чернявський, І.О. Кузнецова, Т.В. Кара-Васильєва, З.А. Чегусова. К.: НАУ, 2012. 320 с. <https://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle>
5. Vasarely V. Publisher Centre Pompidou Ouvrage broché. Text in Bilingue Français, 2019. 60 p.

Допоміжна

1. Горбатенко Л.П. Методичні рекомендації з дисципліни «Кольорознавства» для студентів 1 курсу за освітньо-професійною програмою «Архітектурно-ландшафтне середовище» першого рівня вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». Харків: ХДАДМ, 2021. 40 с.
2. Горбатенко Л.П. Принципи побудови асоціативно-обраних колірних композицій. *АРТ- платформа. №1*. Том 1. Київ: КМАЕЦМ, 2020. С. 238-248. <https://art-platforma.kmaecm.edu.ua/index.php/art1/article/view/18>
3. Горбатенко Л.П. Світлотональний ритм як фактор формування художнього образу в реалістичному живописі. *Мистецтвознавчі записки НАКККІМ*. Київ: 2014. С.225-229. https://revolution.allbest.ru/culture/01123791_0.html
4. Кара-Васильєва Т.В. Історія мистецтва ХХ століття: концепція, нові підходи й оцінки // Матеріал знаходиться в мережі Інтернет за посиланням: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16837/12-KaraVasilyeva.pdf>