

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет природокористування
Факультет будівництва та архітектури
Кафедра архітектури

СИЛАБУС
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СКУЛЬПТУРА»

для студентів III курсу

спеціальності – 022 «Дизайн»

РВО «Бакалавр»

ОПП «Дизайн середовища»

Галузь знань: **02 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО**

Львів 2024

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Навчальна дисципліна «Скульптура» є професійно-орієнтованою дисципліною зі спеціальності 022 Дизайн для освітньої програми «Дизайн середовища», рівня вищої освіти - бакалавр, яка викладається протягом III курсу навчання.

Курс «Скульптура» є важливою складовою освітнього процесу для студентів III курсу спеціальності 022 «Дизайн» в рамках освітньо-професійної програми (ОПП) «Дизайн середовища». Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок у галузі скульптурної діяльності, необхідних для творчої реалізації у сфері дизайну середовища.

Протягом курсу студенти вивчають основи скульптурної композиції, пропорцій, об'ємного простору, роботи з різними матеріалами та техніками. У курсі передбачена розробка власних завдань скульптурних об'єктів, що можуть бути інтегровані в дизайн середовища, архітектурне оформлення або інтер'єри.

Особлива увага приділяється розвитку естетичного смаку, технічної майстерності та креативного підходу до вирішення задач у галузі просторового дизайну. Студенти ознайомлюються з історією скульптури, а також сучасними тенденціями у сфері мистецтва та дизайну.

В результаті проходження курсу студенти набувають умінь і компетентностей, необхідних для створення скульптурних об'єктів, що можуть органічно доповнювати і змінювати просторове середовище, сприяючи розвитку практичних підходів у дизайні середовища.

Завершення курсу передбачає вміння студентів проектувати інтегровані скульптурні рішення, що поєднують елементи, розвиваючи навички просторового мислення та творчої реалізації концепцій для різноманітних інтер'єрів.

В професійному середовищі, має розбиратись у стадіях здобутку успіху в професійній кар'єрі, зважаючи на новочасні тенденції ринку праці, проводити дослідження, обирати належну бізнес-модель і готувати бізнес-план професійної роботи у галузі дизайну.

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів ECTS 3, загальна кількість годин 90, практичні заняття 48 самостійна робота студента 42.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою дисципліни є формування у студентів знань, навичок і умінь щодо використання скульптури в дизайні. Студенти мають здобути теоретичні та практичні навички для створення та інтеграції об'ємних елементів у простір, аналізувати культурні та стилістичні особливості, а також розуміти технології і техніки створення тривимірних декоративних елементів. Курс сприяє розвитку творчого мислення, просторової уяви та здатності до реалізації складних дизайнерських проектів з використанням скульптури в інтер'єрі.

Завдання навчальної дисципліни «Скульптура», формування теоретичних знань про історію та еволюцію скульптури в дизайні. Оволодіння основами стилістики, технік та технологій створення скульптурних елементів в інтер'єрах різних періодів і культур.

Розвиток практичних навичок у створенні елементів (рельєфів, текстур, скульптур) в дизайн інтер'єрів, з урахуванням таких параметрів, як пропорції, баланс, масштаб і контекст простору.

Дослідження національних і культурних особливостей в застосуванні, форми та композиції, а також вивчення їх впливу на атмосферу і сприйняття простору.

Розробка авторських завдань з інтеграцією скульптурних елементів у реальних інтер'єрах, враховуючи сучасні тенденції в дизайні та функціональні вимоги.

Розвиток навичок візуалізації і презентації проектів, що поєднують скульптуру через ескізи, 3D-візуалізації та макети.

Аналіз і синтез творчих концепцій на основі вивчення теоретичних матеріалів і практичних задач, що допомагає студентам сформувати індивідуальний стиль у створенні інтер'єрних проектів.

Ці завдання спрямовані на розвиток творчого потенціалу студентів, їх здатність до самостійного вирішення дизайнерських завдань та створення ефективних рішень для різноманітних інтер'єрних просторів.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Після завершення курсу студенти мають мати змогу:

Розуміти основи інтеграції скульптури в інтер'єр.

Розробляти концепції інтер'єрів із застосуванням скульптури.

Презентувати та обґрунтовувати свої проектні рішення в контексті сучасного інтер'єрного дизайну.

Професійно володіти і застосувати прийоми, рішення об'єктів дизайну у належних техніках і матеріалах як в навчальній роботі так і у професійній кар'єрі.

ФОРМАТ КУРСУ

Курс «Скульптура» розрахований на студентів ОС «Бакалавр» і передбачає поєднання теоретичних і практичних аспектів навчання. Студенти отримають необхідні знання та навички для використання скульптури у дизайні інтер'єрів, а також освоють техніки створення об'ємних елементів, інтегрованих у простір.

Навчання відбувається очно, або дистанційно (онлайн) чи змішано. У випадку вимоги дистанційного навчання спілкування відбуватиметься засобами цифрового зв'язку (Zoom, Viber). По завершенню завдання організовується перегляд робіт для підведення підсумків.

МАТЕРІАЛИ

Огляд основних матеріалів: гіпс, дерево, метал, пластик, синтетичні матеріали.

Інструменти для ліплення, моделювання та обробки матеріалів. Ознайомлення з правилами безпеки при роботі з інструментами (особливо гострими та важкими), правильною позою та технікою тримання інструментів.

Техніка безпеки при роботі з інструментами:

Студенти повинні ознайомитися з технікою безпеки при роботі з інструментами (особливо при використанні гострих та важких інструментів).

Окремо розглянути правильну позу та техніку тримання інструментів для запобігання травмам.

Ознайомлення з правилами безпеки при роботі з інструментами (особливо гострими та важкими), правильною позою та технікою тримання інструментів.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Рік підготовки - 3 семестр – 6.

В міру виконуваності практичних завдань студентів, викладач індивідуально обговорює і визначає комплекс завдань для аудиторної та самостійної роботи.

Перелік тем дисципліни:

Тема 1. Історія скульптури в інтер'єрі: від античності до сучасності.

Тема 2. Основи та роль скульптури в інтер'єрі.

Тема 3. Пропорції, композиція та баланс у скульптурних формах, взаємодія скульптури та простору: масштаб, контекст, світло і тіні.

Тема 4. Робота з інструментами для обробки матеріалів.

Тема 5. Основи ліплення та моделювання. Розвиток навичок ліплення з різних матеріалів (глина, пластик, гіпс).

Тема 6. Інтерпретація ідеї через об'ємні форми. Врахування пропорцій та естетичних принципів при проектуванні скульптурних форм в середовищі.

ТЕМИ ПРАКТИНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Історія скульптури в інтер'єрі: від античності до сучасності.

Теоретичне завдання:

Напишіть реферат про роль скульптури в інтер'єрі від античності до сучасності.

Охарактеризуйте її еволюцію від функціональних об'єктів до декоративних елементів. Визначте основні риси скульптури в різних історичних стилях

(Античність, Ренесанс, Барокко, Класицизм, Модерн, Постмодерн) та порівняйте їх із сучасними тенденціями в інтер'єрі.

Тема 2. Основи та роль скульптури в інтер'єрі.

Теоретичне завдання:

Напишіть реферат на тему «Основи та роль скульптури в інтер'єрі». Охарактеризуйте історичний розвиток скульптури в інтер'єрі, її функціональне значення та естетичну роль в різні періоди. Розгляньте зміну функцій скульптури від до декоративних елементів сучасного дизайну. Порівняйте основні техніки скульптури (ліплення, моделювання, вирізування) і їх вплив на сприйняття простору.

Індивідуальне завдання:

Розробіть концепцію інтер'єру для публічного простору (галерея, музей, ресторан, офіс), де скульптура буде основним елементом оформлення. Врахуйте функціональні та естетичні вимоги, а також взаємодію скульптури з освітленням, кольором та матеріалами. Поясніть вибір типу скульптур (класичні чи сучасні), матеріалів та їх інтеграцію в простір, а також як скульптура впливає на атмосферу та сприйняття простору.

Тема 3. Пропорції, композиція та баланс у скульптурних формах, взаємодія скульптури та простору: масштаб, контекст, світло і тіні.

Практичне завдання:

Створіть ескіз або концепцію скульптурного елемента для конкретного інтер'єру (наприклад, для стіни в холі, стелажа або столу). У проекті враховуйте:

Пропорції та баланс форм.

Гармонію масштабу скульптури з навколишнім простором.

Взаємодію світла та тіней для підсилення естетичного ефекту (можна використовувати різні джерела світла та матеріали).

Оформіть завдання у вигляді ескізу або 3D-візуалізації з коротким поясненням концепції.

Індивідуальне завдання:

Розробіть композицію із скульптурних елементів для конкретного інтер'єру, враховуючи принципи пропорцій, композиції та балансу. У завданні мають бути:

Співвідношення розмірів елементів композиції та простору.

Взаємодія скульптури з меблями, стінами та освітленням.

Розробіть ескізи з різними варіантами освітлення і поясніть, як це змінює вигляд композиції та створює бажаний ефект у інтер'єрі.

Тема 4. Робота з інструментами для обробки матеріалів.

Мета завдання:

Ознайомити студентів з інструментами та техніками обробки матеріалів (глина, гіпс, дерево, пластик) у скульптурі, розвинути навички роботи з різними інструментами для ліплення та різьблення.

Завдання:

Ознайомлення з інструментами:

Студенти вивчають інструменти для обробки матеріалів:

Скульптурні ножі та стамески для різьблення.

Шпателі для роботи з глиною.

Фрези, пилки та шліфувальні інструменти для твердих матеріалів.

Інструменти для моделювання.

Практична робота:

Студенти вибирають матеріал (глину, гіпс або пластилін) і виготовляють невеликий об'єкт у вигляді геометричної фігури (розетка, натюрморт):

Для глини: ліплення за допомогою шпателів та ножів.

Для гіпсу: створення рельєфу за допомогою стамесок та шпателів.

Для дерева: різьблення за допомогою стамесок та ножів, різців.

Етапи виконання роботи:

Підготовка робочого місця та інструментів.

Вибір матеріалу та інструментів для обробки.

Поетапна обробка матеріалу за обраною технікою.

Оцінка та коригування форми.

Завершення роботи та вдосконалення деталей.

Тема 5. Основи ліплення та моделювання. Розвиток навичок ліплення з різних матеріалів (глина, пластилін, гіпс).

Мета завдання:

Розвинути навички ліплення об'ємних форм з різних матеріалів (глина, пластилін, гіпс), ознайомити студентів з принципами ліплення та техніками створення форм. Поглибити розуміння властивостей матеріалів та їх застосування в скульптурі, а також розвинути просторове мислення.

Завдання:

Ознайомлення з матеріалами для ліплення:

Глина: пластичний матеріал для створення деталей.

Пластилін: зручний для швидких ескізів і попередніх форм.

Гіпс: для створення детальних форм і ліплення з високою точністю.

Практична робота з матеріалами:

Ліплення з глини: створення об'ємних форм за допомогою основних технік (заміс, натиск, розтягування). Завдання: створення геометричної фігури або простого об'єкта (наприклад, квітки чи птаха).

Моделювання з пластиліну: створення ескізу об'ємної форми, швидке виконання деталей. Завдання: створення ескізу скульптури (портрет, архітектурна деталь або абстракція).

Ліплення з гіпсу: створення рельєфу чи об'ємних елементів за допомогою молдів (форми) або прямого ліплення. Завдання: ліплення текстурованої плитки або абстрактної форми.

Тема 6. Інтерпретація ідеї через об'ємні форми. Врахування пропорцій та естетичних принципів при проектуванні скульптурних форм в середовищі.

Мета завдання:

Розвинути навички інтерпретації ідей через об'ємні форми, що відповідають естетичним принципам і гармонійно вписуються в середовище. Ознайомити студентів з важливістю пропорцій та композицій при проектуванні скульптур. Розкрити взаємодію скульптур з навколишнім середовищем.

Завдання:

Естетичні принципи та пропорції:

Ознайомлення з принципами композиції (баланс, симетрія, ритм, контраст) та пропорціями в скульптурі (золотий перетин, симетрія, динаміка форм). Аналіз того, як пропорції впливають на сприйняття об'єкта в просторі.

Інтерпретація ідеї через об'ємні форми:

Студенти вибирають тему (абстрактну чи емоційну), яку мають передати через скульптурну форму, зберігаючи композиційну цілісність і враховуючи пропорції та естетичні принципи.

Проектування скульптури для середовища:

Розробка проекту скульптури для конкретного середовища (публічний простір, інтер'єр, ландшафт). Вибір масштабу, матеріалів та форми, що органічно вписується в середовище, з урахуванням пропорцій, взаємодії з іншими елементами та створення гармонії.

Етапи виконання роботи:

Ідея та концепція: Розробка початкової ідеї та ескізу скульптури в контексті середовища.

Проектування: Вибір матеріалів, технік та обчислення пропорцій.

Моделювання: Створення макета або моделі скульптури з обраного матеріалу.

Оцінка та коригування: Перевірка, як форма виглядає в середовищі, коригування пропорцій та взаємодії з простором.

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Індекс в матриці ОП	Програмні компетентності
ЗК 04.	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 05.	Здатність працювати в команді.
ЗК 06.	Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК 07.	Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
СК 05.	Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності.
ПРН 01.	Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.

ПРН 05.	Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
ПРН 06.	Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.
ПРН 11.	Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах.

ОЦІНЮВАННЯ

Контроль якості робіт передбачає: перегляди робіт на стадії виконання, короткі самостійні роботи, консультації, перегляди завершених робіт, студентський аналіз робіт в групі.

Критерії оцінювання завдання та їх числове співвідношення.

Оцінювання результатів навчання студентів Університету здійснюється відповідно до 100-бальної та національної шкали оцінювання, наведеної в таблиці.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОЦІНОК:

90-100 відмінно

75-89 добре

60-74 задовільно

35-59 незадовільно з можливістю повторного підсумкового контролю

1-34 незадовільно.

ЗАЛІК

Вчасне виконання завдань є критично важливим. Обов'язком студента є реалістичне планування свого часу на виконання передбачених цим силабусом завдань. Винятком із цих правил можуть бути пом'якшувальні обставини, зазначені в розділі про відвідування.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ЛНУП розділяє фундаментальні цінності академічної доброчесності: Чесність, Довіра, Справедливість, Повага та Відповідальність. Кожен учасник освітнього процесу в ЛНУП несе персональну відповідальність за дотримання академічної доброчесності. Дисциплінарні заходи щодо порушників академічної доброчесності різняться залежно від складу порушення аж до позбавлення права на атестацію. Детальніше про політику академічної доброчесності в ЛНУП дивіться положення: «Про запобігання порушення права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу у ЛНУП».

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Книжкова література і навчальні посібники: методичні матеріали до індивідуальних занять; навчально-дослідні завдання; методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів, виконання індивідуальних завдань. Роботи студентів попередніх років навчання, які знаходяться у фондах кафедри. Студентські роботи інших вузів, з інтернету, література.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1. Гребенюк Іван. Скульптура у сучасному інтер'єрі. <http://archinform.knuba.edu.ua/article/view/267411> (дата звернення: 05.10.2024)
2. Кириченко М. А. Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти. - К., «Вища школа», 2002.
3. Михайленко В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): навчальний посібник/ В. Є. Михайленко – Київ.: Каравела, 2015.
4. Мусієнко П. Н. Керамічний живопис К.: Львів, 1947
5. Сидоренко П. І., Бондаренко Г. О., Куц С. О. Анатомія та фізіологія людини: підручник. Київ.: Кондор, 2015

6. Скульптура в інтер'єрі – сучасний предметний дизайн. URL: <https://www.0332.ua/news/3124698/skulptura-v-intereri-sucasnij-predmetnij-dizajn> (дата звернення: 05.10.2024)
7. Скульптура в інтер'єрі: особливості, поради та приклади. URL: https://realestate.24tv.ua/skulptura-interyeri-osoblivosti-poradi-foto-ostanni-novini_n1446366 (дата звернення: 05.10.2024)
8. Чарновський О. Українська народна скульптура / О. Чарновський. Л.: Вища школа, 1976. 143 с. з іл.
9. Шпак В. О. Основи живопису. Акварель. Навчальний посібник. – Київ, 2013. – 256 с.: іл.

Додаткова література:

10. Антонович Є. Л., Шпільчак В. Л. Малюнок і живопис Методичні рекомендації. - К., 1990.
 11. Жаворонков П. В. Рисунок. Методи зображення на площині: методичний посібник. Вижниця: Черемош, 2014.
 12. Гулей О. В. Декоративно-прикладне мистецтво: навчальний посібник. Суми: ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012.
- Підручники та монографії з технік ліплення та живопису.
Відео-уроки та онлайн-курси з художнього оформлення інтер'єрів.