

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ»

Кафедра архітектурно-проектної справи

БАКАЛАВР

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ВСП «Інститут інноваційної
освіти Київського національного
університету будівництва і архітектури»

/ О.С. Даневич /
2020 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Сучасні тенденції в мистецтві і архітектурі»
(назва навчальної дисципліни)

галузь знань 02 Культура і мистецтво
(шифр та напрям підготовки)

спеціальність 022 «Дизайн»
(шифр та назва спеціальності)

освітня програма «Дизайн»
(назва)

Київ – 2020 рік

Робоча програма Сучасні тенденції в мистецтві і архітектурі
(назва навчальної дисципліни)

для студентів ВСП «ІНО КНУБА» спеціальності 022 «Дизайн», галузі знань
02 «Культура і мистецтво», освітньо-професійної програми «Дизайн»

Розробник:

завідувач кафедри архітектурно-проектної справи

Авдєєва Наталія Юріївна, к.арх., доцент
(прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання)

(підпис)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри архітектурно-проектної
справи

Протокол № 9 від «3» серпня 2020 року

Завідувач кафедри (Авдєєва Н.Ю.)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено науково-методичною радою (НМР)

ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету
будівництва і архітектури»:

Протокол № 4 від «4» вересня 2020 року

Голова НМР (Новикова І.В.)
(підпис) (прізвище та ініціали)

шифр	Перший (бакалаврський) освітній рівень	Форма навчання: денна (ПЗСО)										Самостійна робота(год)	Форма контролю	Семестр	Відмітка про погодження
	Назва спеціальності 022 «Дизайн» , освітня програми «Дизайн»	Кредитів на сем.	Обсяг годин					Кількість індивідуальних робіт							
			Всього	аудиторних											
				Назва дисципліни	Разом	у тому числі			КП	КР	РГР				
Л	Лр	Пз													
ВБ2.4	<i>Сучасні тенденції в мистецтві і архітектурі</i>	8,0	240	80	40		40				1	160	<i>зал</i>	<i>VII</i>	<i>Курс IV</i>
	<i>Разом</i>	8,0	240	80	40		40				1	160	<i>зал</i>	<i>VII</i>	<i>Курс IV</i>

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання (ПЗСО)	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8,0	Галузь знань: <u>02 Культура і мистецтво</u> (шифр і назва)	за вибором	
	Освітня програма: <u>«Дизайн»</u> (назва)		
Модулів – 1	Спеціальність: <u>022 Дизайн</u> (шифр і назва)	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		4-й	
Індивідуальне науково-дослідне завдання		Семестр	
Загальна кількість годин – 240		7-й	
	Освітній ступінь: <u>БАКАЛАВР</u>	Лекції	
		40 год.	
		Практичні, семінарські	
		40 год.	
		Лабораторні	
		год.	год.
		Самостійна робота	
		160 год.	год.
		Індивідуальні завдання:	
		1 Контр	
Вид контролю:			
залік			

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни « Сучасні тенденції в мистецтві і архітектурі» - надання студентам знання з комплексного формування міського середовища, що включає комплекс умов для створення задуманих автором вражень. Ознайомити зі специфікою сучасного образотворчого мистецтва та причинами зміни форми об'єкту, навчити розуміти мову, за допомогою якої створюється художній образ, виявити ідейний зміст і основні завдання сучасного мистецтва і архітектури. Дійти цієї мети можливо завдяки трьом самостійним структурним рівням – процесу, простору, предметному комплексу, які працюють тільки разом.

Основними завданнями вивчення дисципліни « Сучасні тенденції в мистецтві і архітектурі» є:

- познайомити з характеристиками і особливостями провідних видів сучасного мистецтва і архітектурного середовища;
- розглянути загальні положення сучасного мистецтва та архітектурного середовища як суспільного явища;
- ознайомити із елементами композиції в сучасному дизайні та особливостями композиційного формування середовищних структур;
- вивчити прийоми і методи комплексного формування сучасного мистецтва та архітектурного середовища;
- надати знання з алгоритму проектного процесу формування сучасного мистецтва та архітектурного середовища;
- навчити студента бачити проблемну ситуацію в сучасному мистецтві та в архітектурі та знаходити шляхи вирішення проблеми через звернення до світового досвіду і через пошук індивідуального підходу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент набуває

загальні компетентності:

- здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі сучасного образотворчого мистецтва, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів образотворчого мистецтва.
- розвиток критичного та наукового мислення студентів.
- здатність володіти державною та іноземними мовами, демонструвати сформовану мовну й мовленнєву компетенції в процесі фахової та міжособистісної комунікації, вміння влучно висловлювати думки для успішного розв'язання проблем і завдань у професійній діяльності.
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- здатність здійснювати пошук, збереження, обробку та редагування професійної інформації з різних джерел з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень; вміти самостійно поглиблювати знання в рамках дисципліни шляхом пошуку й опрацювання нової інформації, прагнути до саморозвитку, постійного підвищення кваліфікації та майстерності.
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та генерувати нові ідеї (креативність).

- навички міжособистісної взаємодії.
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; презентувати результати власної художньо-творчої діяльності.
- цінування та повага різноманітності
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; презентувати результати власної художньо-творчої діяльності.
- цінування та повага різноманітності та мультикультурності. здатність розуміти сутність мистецьких явищ та використовувати візуальне мистецтво як засіб формування глядацької свідомості та естетичного середовища.
- здатність працювати в міжнародному контексті.

Фахові компетентності:

- здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності образотворчого мистецтва, зміст основних класичних і сучасних категорій та концепцій мистецтвознавчої науки, усвідомлювати їх художньо-естетичну природу.

- здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки; використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та методології сучасного образотворчого мистецтва; оцінювати нові відомості та інтерпретації у

- здатність до системного аналізу і оцінки природно-кліматичних, екологічних, інженерно-технічних, соціально-демографічних і архітектурно-містобудівних умов архітектурного експериментального концептуального проектування та моделювання, при проведенні натурного обстеження, обмірних і геодезичних робіт, при розрахунку балансу території, структури населення, мереж культурно-побутового обслуговування.

- знання та розуміння особливостей виробництва і використання сучасних будівельних матеріалів і технологій при прийнятті концептуальних, експериментальних прогностичних проектних рішень щодо оздоблення екстер'єрів та інтер'єрів будівель і споруд, малих архітектурних форм проектах благоустрою міських і ландшафтних територій, концептуальних проектах реконструкції та реставрації історичних і сучасних пам'яток архітектури і містобудування.

очікувані програмні результати навчання

- реалізувати знання основних понять, термінів і значень, професійної мови спілкування в сфері архітектури та містобудування: теорії архітектури, реконструкції, реставрації архітектурних об'єктів, ландшафтної архітектури, інформаційних технологій в архітектурі.

- володіти логікою та методологією наукового пізнання, розвивати теоретико-методологічні та типологічні підходи до вирішення проблем формування архітектурно-містобудівного та ландшафтного середовища.

- застосовувати енергоефективні та інші інноваційні технології при проектуванні та реконструкції об'єктів міського середовища.

- формувати концепції і теоретичні засади в галузі природничих, гуманітарних і технічних наук при аналізі і прийнятті рішень в сфері дизайну та

архітектури.

2. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1 Сучасні тенденції розвитку мистецтва та архітектури міського середовища

Змістовний модуль 1 Новітні напрями образотворчого мистецтва ХХ ст.

Тема 1 Особливості розвитку новітнього мистецтва від модернізму до постмодернізму.

Хронологія виникнення нових напрямів і течій образотворчого мистецтва: 1960-ті роки: концептуальне мистецтво, мінімалізм; 1970-ті роки: соціальні течії в мистецтві (фемінізм, етнічні меншини, соціальні групи); 1980-ті роки: «нові дики»; мистецтво масової культури – кемпізм, мистецтво іст-вілліджа, нео-поп; фотографія як вид новітнього мистецтва; 1990-ті роки та 2000-і роки: мистецтво новітніх технологій. Засоби створення художнього образу в період постмодернізму (прийоми гри, іронії, пастишу, цитування, діалогу, комунікації, колажу, нарративу та інші)

Тема 2 Графіка, її різновиди та специфіка в сучасному мистецтві

Специфіка розвитку плакатної графіки ХХ ст. (від періоду модерну до сучасності). Новітні засоби друкованої графіки (шовкографія, комп'ютерна графіка та інші), прийоми збагачення художньої образності графічного мистецтва, їх виражальні можливості. Форми, призначення, засоби та художні можливості сучасної графіки. Нідерландський художник М.Ешер, його фрактальна графіка. Стохастичні фрактали у фрактальній монотипії (стохатіпія): Л.Лівшиц. Графіті як вид сучасного мистецтва живопису/графіки.

Тема 3. Об'єкт та інсталяція як види просторової композиції.

Мистецтво об'єкту в ХХ ст. як проблема організації навколишнього середовища: дизайн, реклама, види образотворчого мистецтва (скульптура, декоративно-прикладне мистецтво) та передумови виникнення його різновидів. Предметний світ в архаїчній культурі як об'єкт

поклоніння. Художній об'єкт: поняття, види, засоби перетворення предмету в художній твір. Значення поняття «просторова композиція» в об'єктному мистецтві. Корлаж, асамбляж, реді-мейд як види концептуального мистецтва об'єкту. Інсталяція як мистецтво об'єкту, основна ідея організації предметного світу в інсталяцію, засоби створення інсталяції, види інсталяції (просторова предметна композиція; відеоінсталяція). Мінімал-арт, «бідне мистецтво» як спосіб нового художнього життя побутових предметів.

Тема 4 Сфери використання абстракції в сучасній художній культурі України (дизайн, реклама тощо). Абстракція в природі та навколишній реальності.

Виникнення абстрактного живопису як форми нефігуративного (безпредметного) мистецтва: умови, причини, специфіка створення художнього образу, принципи художньої абстракції, інструментарій художньої творчості – колір, лінія, форма. Пластична ідея як заміна нарративності. Зростання ролі асоціативного мислення в художньому процесі.

Змістовний модуль 2 Системний підхід до формування дизайну архітектурного середовища у всіх його проявах та інноваційні стратегії їх розвитку

Тема 1 Культурологічні основи і засади дизайну архітектурного середовища у всіх його проявах.

Поняття «простір», «архітектура», «дизайн», «культурологія», «середовище».

Сутність дизайну архітектурного середовища: дизайн і людина, динамічний характер дизайну, доцільність і краса використання наукових даних.

Соціальний характер дизайну. Економічні аспекти.

Тема 2 Еволюція розвитку та змін об'ємно-просторових структур

Типи побудови екстер'єрних та інтер'єрних просторів та організація в них діяльності.

Структури тільки з внутрішнім простором; без простору; такі, що мають внутрішній простір і зовнішній об'єм; структури з об'ємом і внутрішніми не перекритими просторами.

Тема 3 Соціальні передумови реновації громадських просторів та особливості гуманізації громадських просторів в архітектурному середовищі.

Критерій «осучаснення» простору. Аспекти гуманізації громадських просторів в міському середовищі. Диференціація громадських просторів в міському середовищі.

Тема 4 Сучасний досвід і тенденції розвитку дизайну архітектурного середовища.

Формування системи «дизайн архітектурного середовища» в сучасній архітектурній теорії, архітектурно-дизайнерській практиці, освітньому процесі.

Зарубіжний і вітчизняний досвід формування середовища життєдіяльності людей методами архітектурного дизайну. Тенденції розвитку архітектурного дизайну багаторівневих міських просторів (вітчизняний та зарубіжний досвід).

Тема 5 Сучасні тенденції розвитку середовищних об'єктів.

Сучасні тенденції архітектурного дизайну об'єктів різного призначення:

Диференціація функцій і будови. Інтеграція призначень - багатофункціональні громадські центри, з відповідною просторовою організацією.

Зрощування, «перетікання» середовища просторів «відкритих» і «закритих», стирання кордонів між ними - за рахунок чергування великомасштабних форм.

Комплексне використання всіх засобів архітектурного дизайну.

Тема 6 Світловий дизайн, система візуальних комунікацій (інформація, реклама, навігація) в сучасних умовах розвитку багатофункціонального середовища.

Злиття видів дизайну (світло-і інтерактивний дизайн, рекламний дизайн і

світло дизайн). Тенденція синтезу мистецтв для створення індивідуального образу багатофункціональної середовища.

2. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин(ПЗСО)						Кількість годин(денна)					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		Лекц.	Практ. (Семін.)	Лаб.	Інд.	Сам. роб.		Лекц.	Практ. (Семін.)	Лаб.	Інд.	Сам. роб.
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
Модуль 1.1 Сучасні тенденції розвитку мистецтва та архітектури міського середовища.												
Змістовний модуль 1 Новітні напрями образотворчого мистецтва ХХ ст.												
Тема 1. Особливості розвитку новітнього мистецтва від модернізму до постмодернізму	36	6	6	-	-	24						
Тема 2 Графіка, її різновиди та специфіка в сучасному мистецтві.	24	4	4	-	-	16						
Тема 3. Об'єкт та інсталяція як види просторової композиції	24	4	4	-	-	16						
Тема 4. Сфери використання абстракції в сучасній художній культурі України (дизайн, реклама тощо). Абстракція в природі та навколишній реальності.	12	2	2	-	-	8						
Разом за змістовим модулем 1	96	16	16	-	-	64						
Змістовний модуль 2 Системний підхід до формування дизайну архітектурного середовища у всіх його проявах та інноваційні стратегії їх розвитку												
Тема 1. Культурологічні основи і засади дизайну архітектурного середовища у всіх його проявах.	24	4	4	-	-	16						
Тема 2. Еволюція розвитку та змін об'ємно-просторових структур	24	4	4	-	-	16						

Тема 3. Соціальні передумови реновації громадських просторів та особливості гуманізації громадських просторів в архітектурному середовищі.	24	4	4	-	-	16						
Тема 4. Сучасний досвід і тенденції розвитку дизайну архітектурного середовища	36	6	6	-	-	24						
Тема 5 Сучасні тенденції розвитку середовищних об'єктів.	24	4	4	-	-	16						
Тема 6 Світловий дизайн, система візуальних комунікацій (інформація, реклама, навігація) в сучасних умовах розвитку багатофункціонального середовища	12	2	2			8						
Разом за змістовим модулем 2	144	24	24	-	-	96						
Усього годин за модулем 1	240	40	40	-	-	160						

5. Теми семінарських занять

№	Назва теми	Кількість годин	
		ПЗСО	д/ф
Разом		-	

6. Теми практичних занять

№	Назва теми	Кількість годин	
		ПЗСО	д/ф
1	Особливості розвитку новітнього мистецтва від модернізму до постмодернізму	6	-
2	Графіка, її різновиди та специфіка в сучасному мистецтві.	4	
3	Об'єкт та інсталяція як види просторової композиції	4	
4	Сфери використання абстракції в сучасній художній культурі України (дизайн, реклама тощо). Абстракція в природі та навколишній реальності.	2	
5	Культурологічні основи і засади дизайну архітектурного середовища у всіх його проявах.	4	

6	Еволюція розвитку та змін об'ємно-просторових структур	4	
7	Соціальні передумови реновації громадських просторів та особливості гуманізації громадських просторів в архітектурному середовищі.	4	
8	Сучасний досвід і тенденції розвитку дизайну архітектурного середовища	6	
9	Сучасні тенденції розвитку середовищних об'єктів.	4	
10	Світловий дизайн, система візуальних комунікацій (інформація, реклама, навігація) в сучасних умовах розвитку багатофункціонального середовища	2	
Разом		40	

7. Теми лабораторних занять

№	Назва теми	Кількість годин	
		ПЗСО	д/ф
1	-	-	-
Разом		-	-

8. Самостійна робота

№	Назва теми	Кількість годин	
		ПЗСО	д/ф
1	Опрацювання теоретичного матеріалу лекційних занять модуля №1 та збір аналітичного матеріалу для освітлення сучасних тенденцій розвитку мистецтва та архітектури . Розробка, презентація та захист контрольної роботи №1 на тему «Колаж зразків сучасного мистецтва та архітектури».	160	
Разом		160	

9. Індивідуальні завдання

№	Назва	Кількість годин	
		ПЗСО	д/ф
1	Модуль №1. Контрольна робота №1 на тему «Колаж зразків сучасного мистецтва та архітектури».	40	
Разом		40	

10. Методи навчання

Лекційний курс дисципліни складається із 10 тем теоретичного матеріалу. Для їх викладання передбачено 40 годин лекційних занять для денної форми навчання на базі ПЗСО, За відвідування і конспектування однієї лекції студенту надається 2-4 бали.

Практичні заняття дисципліни призначаються для ознайомлення студентів з теорією сучасних тенденцій розвитку мистецтва та архітектури.

На основі засвоєння матеріалу лекцій та напрацювань практичних занять студенти самостійно та під контролем викладача виконують контрольну роботу. За відвідування та активну роботу над своєю контрольною на практичному занятті студенту надається 4 бали.

Індивідуальні завдання (контрольна робота).

Виконання контрольної роботи здійснюється з використанням теоретичного матеріалу лекцій та самостійних наробок, де вирішуються загальні питання розробки креслень та схем складових частин завдання

Контрольна робота №1 «Колаж зразків сучасного мистецтва та архітектури».

Завдання:

- розробити *колаж зразків сучасного мистецтва та архітектури*.
- Контрольна робота виконується в обсязі 1 аркушів креслень формату аркуша А1.

Склад проєкту:

- загальний стилістичний підбор об'єктів мистецтва та архітектури та формування їх зображень у вигляді колажу;
- пояснювальна записка на 10-15 сторінок.

Самостійна робота студента передбачає роботу над навчальною літературою, виконання контрольної роботи (розробку та виконання колажу) та складання пояснювальної записки.

11. Методи контролю

Поточний контроль з навчальної роботи студента здійснюється:

- контролюванням та перевіркою етапів виконання контрольної роботи;
- систематичним обліком з нарахуванням балів за самостійне виконання студентом запланованих за графіком ескізних розробок та чистових креслень освітлення інтер'єра;
- засобом підсумкового контролю є презентація та захист контрольної роботи.

Модульні контролю з навчальної роботи студента проводяться в кінці

кожного модульного періоду і включають:

- бали нараховані студенту при поточних контролях, проведених в межах виконання кожного змістового модуля;

- бали, які отримав студент за виконання контрольної роботи.

Підсумковий контроль

- у підсумковому контролі студенти можуть набрати різну кількість підсумкових балів, з урахуванням яких визначаються рейтингові рівні підготовки студентів з вивченої дисципліни;

- засобами підсумкового контролю є захист контрольних робіт.

12. Розподіл балів, які отримують студенти денна форма навчання (ПЗСО)

Поточне оцінювання			Підсумковий залік	Сума балів
Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота		
до 20	до 40	до 25	до 15	100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проєкту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

- опорні конспекти лекцій та завдання для контролю знань;
- навчальні посібники;
- комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни;
- Матеріали дистанційного курсу с системі MOODLE та GoogleClassroom;
- електронні презентації та наочні матеріали.

14. Рекомендована література

Базова

1. Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XX - начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007
2. Грицанов А.А., Можейко М.А. Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 2001
3. Демпси Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству / Пер. В. Крючкова, Е. Чура/ Ред. Т.Боднарук, Т. Козак, О.А.Макаров. М.: Искусство XXI век, 2017. 304 с.
4. Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. 347 с.
5. Петрова О. Мистецтвознавчі рефлексії. Теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років XX століття – початку XXI століття. Зб. ст. К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2004. 400 с.

Допоміжна

1. Бёрджер Дж. Фотография и ее предназначения. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014.
2. Гройс Б. Политика поэтики. Сб. ст. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. 400 с.
3. Полякова Н. И. Скульптура и пространство: Проблемные соотношения объема и пространств. среды. М.: Сов. художник, 1982.199 с.
4. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1997
5. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України XX–XXI століть / ПСМ АМУ. К.: ВХ[студіо], 2008. 188 с.

15. Інформаційні ресурси

1. <http://library.knuba.edu.ua/>
2. <http://www.twirpx.com/>
3. <http://gen.lib.rus.ec/>
4. <http://page-book.ru/>
5. <http://library.nu/>
6. <http://www.poiskknig.ru/>
7. <http://avaxhome.ws/>