

**СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА
НН ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ**

Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
директор навчально-наукового
інституту культури і мистецтв
проф. Олена УСТИМЕНКО-КОСОРГІ
«30» серпня 2024 р.

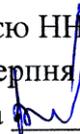
**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
АРТ-ОБ'ЄКТИ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРУ**

Галузь знань 02 культура і мистецтво

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня-програма / Дизайн інтер'єру

Мова навчання українська

Погоджено науково-методичною
комісією ННІ культури і мистецтв
«30» серпня 2024 р.
Голова Олександр РУДЕНКО

Розробник:

Наталя КОХАН, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну

Робоча програма розглянута і схвалена на засіданні кафедри образотворчого мистецтва та дизайну

Протокол № 1 від «26» серпня 2024 р.

В.о. завідувача кафедри

образотворчого мистецтва та дизайну

кандидат мистецтвознавства, доцент

Наталя КОХАН

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		Денна форма	Заочна форма
Кількість кредитів – 4	Бакалавр	Обов'язкова	
		Рік підготовки:	
4-й		4-й	
Семестр			
7-й		7-й	
Лекції			
Практичні, семінарські			
46 год.		12 год.	
Самостійна робота			
72 год.		106 год.	
Консультації:			
2 год.		2 год.	
Вид контролю: залік 7			
Загальна кількість годин - 120			

1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Арт-об'єкти в дизайні інтер'єру» націлена на формування у здобувачів вищої освіти спеціальності 022 «Дизайн» (дизайн інтер'єру) професійних компетентностей, спрямованих на осмислення, проектування та інтеграцію арт-об'єктів у простір інтер'єру як засобу художньо-образної виразності, концептуального наповнення та індивідуалізації середовища. Дисципліна орієнтована на вивчення арт-об'єкта як самостійного художнього феномену та як елемента просторової композиції, що формує ідентичність інтер'єру, його емоційний настрій, семантичні та символічні смисли. Вивчення дисципліни сприяє розвитку креативного та концептуального мислення, формуванню індивідуального авторського стилю майбутнього дизайнера інтер'єру

У процесі творення арт-об'єкта та проектуванні інтер'єру студенти спираються на принципи композиції, масштабу, ритму, кольору й матеріалу. Проектна пропозиція арт-об'єкта може бути представлена у вигляді графічного зображення (проекцій та перспективи), моделі або реалізованого у матеріалі об'ємного мистецького твору.

2. Передумови для вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни «Арт-об'єкти в дизайні інтер'єру» ґрунтується на попередньо сформованих у здобувачів вищої освіти знаннях і практичних навичках з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін. Передумовами для її опанування є: засвоєння основ композиції, кольорознавства та формоутворення; базові знання з історії мистецтва, сучасного мистецтва та дизайну інтер'єру; володіння навичками художньо-графічного зображення (рисунок, ескізування, основи проектної графіки); розуміння принципів організації внутрішнього простору, функціонального зонування та взаємодії об'єктів в інтер'єрі; початкові знання з матеріалознавства та технологій виготовлення художніх і дизайнерських об'єктів; здатність до аналітичного мислення, візуального аналізу та інтерпретації мистецьких і дизайнерських рішень.

Наявність зазначених передумов забезпечує ефективне засвоєння дисципліни, сприяє розвитку творчого мислення та формуванню професійних компетентностей у створенні й інтеграції арт-об'єктів у сучасний інтер'єрний простір..

3. Результати навчання за дисципліною

У процесі опанування курсу студенти набувають здатності: аналізувати роль арт-об'єктів у структурі сучасного інтер'єру (житлового, громадського, комерційного); розуміти взаємозв'язок мистецтва, архітектури та дизайну інтер'єру; формувати концепцію інтер'єру з урахуванням художнього образу та авторської ідеї і аргументовано презентувати власні дизайнерські рішення в контексті сучасних культурних і мистецьких тенденцій.

Програмний результат навчання за дисципліною

<p>ПРН 1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.</p> <p>ПРН 3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень.</p> <p>ПРН 4. Визначати мету, завдання та етапи проектування.</p> <p>ПРН 7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.</p> <p>ПРН 9. Створювати об'єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання.</p> <p>ПРН 10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі.</p> <p>ПРН 11. Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках та матеріалах.</p> <p>ПРН 13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.</p> <p>ПРН 14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам'яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики.</p> <p>ПРН 15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об'єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках.</p> <p>ПРН 16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності.</p> <p>ПРН 17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізацією – дизайн інтер'єру).</p> <p>ПРН 18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну.</p> <p>ПРН 19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійній кар'єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну інтер'єру.</p> <p style="text-align: center;">Спеціалізація «Дизайн інтер'єру»</p> <p>ПРН 20. На основі знань про тенденції розвитку сучасного дизайну інтер'єру вміти створювати авторський продукт дизайнерського проектування.</p>
---

4. Критерії оцінювання результатів навчання

Шкала ЄКТС	Критерії оцінювання навчальних досягнень студента
А 90-100 балів Відмінно	студент досконало знає теоретичний матеріал; аналізує сучасні твори в просторі інтер'єру, вміє застосовувати отримані знання у власній практичній діяльності. креативно мислити, якісно презентує авторську розробку арт-об'єкта.
В 82-89 Добре	студент на достатньому рівні володіє теоретичним матеріалом, аналізує сучасні твори в просторі інтер'єру, вміє застосовувати отримані знання у власній практичній діяльності. креативно мислити, але презентація власного твору має недоліки.
С 74-81 Добре	студент на достатньому рівні володіє теоретичним матеріалом, аналізує сучасні твори в просторі інтер'єру, вміє застосовувати отримані знання у власній практичній діяльності, але власна пропозиція твору не креативна і його презентація не якісна.
Д 64-73 Задовільно	студент на недостатньому рівні володіє теоретичним матеріалом та понятійно-термінологічним апаратом, аналізує сучасні твори в просторі інтер'єру, але власна пропозиція твору не креативна і презентація не якісна.
Е 60-63 Задовільно	студент на недостатньому рівні володіє теоретичним матеріалом та понятійно-термінологічним апаратом, плутається при аналізі сучасних мистецьких творів в просторі інтер'єру власна пропозиція твору не креативна і презентація не якісна.
FX 35-59 Незадовільно	студент не володіє теоретичним матеріалом та понятійно-термінологічним апаратом; не аналізує сучасні твори в просторі інтер'єру, власна пропозиція твору не креативна, презентація відсутня.
F 0-35 Незадовільно	студент не володіє теоретичним матеріалом та понятійно-термінологічним апаратом; не аналізує сучасні твори в просторі інтер'єру і власна пропозиція твору відсутня.

5. Розподіл балів

Поточний контроль			Разом	Загальна сума
РОЗДІЛ 1			60	100
T 1.1	T 1.2	T 1.3		
Поточний контроль				
20	20	20		
Контроль самостійної роботи			40	
15	15	10		

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи), практики
90 – 100	A	Відмінно
82 - 89	B	Добре
74 - 81	C	
64 - 73	D	Задовільно
60 - 63	E	
35 - 59	FX	
1 - 34	F	незадовільно з можливістю повторного складання незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

6. Засоби діагностики результатів навчання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є аналіз існуючих арт-об'єктів в просторі інтер'єру та створення об'ємного зображення авторського твору с виготовленням технічного креслення та / або цифрової моделі. Також авторський твір може бути реалізований в об'ємі у матеріалі (ця умова залежить від складності задуманого арт-об'єкта). Оцінювання результату відбувається у формі заліка.

7. Програма навчальної дисципліни

РОЗДІЛ 1. Арт-об'єкти в інтер'єрі. Теорія та практика.

7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни

РОЗДІЛ 1. Арт-об'єкти в інтер'єрі. Теорія та практика.

Тема 1.1. Аналіз та класифікація арт-об'єктів в інтер'єрі.

Тема 1.2. Формування теми та концепції авторського арт-об'єкта.

Тема 1.3. Презентація та проєктна документація арт-об'єкта.

7.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни

Назви розділів і тем	Кількість годин									
	Денна форма					Заочна форма				
	Усього	У тому числі				Усього	у тому числі			
		Лекції	Практ.	Конс.	Самост. роб.		Лекції	Практ.	Конс.	Самост. роб.
РОЗДІЛ 1. Арт-об'єкти в інтер'єрі. Теорія та практика.										
Тема 1.1. Аналіз та класифікація арт-об'єктів в інтер'єрі.	55		22		33	55				
Тема 1.2. Формування теми та концепції авторського арт-об'єкта.	28		10		18	28				
Тема 1.3. Презентація та проєктна документація арт-об'єкта	37		14	2	21	37				
Усього годин	120		46	2	72	120				

Теми практичних (семінарських) занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
РОЗДІЛ 1. Арт-об'єкти в інтер'єрі. Теорія та практика.			
1	ТЕМА 1.1. Аналіз та класифікація арт-об'єктів в інтер'єрі. Аналіз існуючих варіантів арт-об'єктів в інтер'єрі. Поняття арт-об'єкта в інтер'єрному середовищі. Огляд класифікацій (Брижаченко Н. С., Пилипчук О.).	2	
2	Класифікація арт-об'єктів за функціональним призначенням: декоративні арт-об'єкти.	2	
3	Класифікація арт-об'єктів за функціональним призначенням: функціонально-декоративні арт-об'єкти. Порівняльний аналіз.	2	
4	Класифікація за просторовою організацією: локальні арт-об'єкти.	2	
5	Класифікація за просторовою організацією: просторово-формуючі арт-об'єкти.	2	
6	Класифікація за художньо-образною природою: символічні арт-об'єкти.	2	
7	Класифікація за художньо-образною природою: абстрактні та нарративні арт-об'єкти.	2	
8	Класифікація за матеріально-технологічними ознаками: традиційні матеріали (дерево, камінь, метал, кераміка).	2	
9	Нові та композитні матеріали. Цифрові, світлові, мультимедійні арт-об'єкти.	2	
10	Інтерактивні та кінетичні арт-об'єкти. Перспективи розвитку та приклади реалізації.	2	
11	Класифікація за роллю в концепції інтер'єру: акцентний, концептуально-ядровий, середовищний арт-об'єкт.	2	
12	ТЕМА 1.2. Формування теми та концепції авторського арт-об'єкта. Визначення ролі арт-об'єкта в інтер'єрі: арт-об'єкт як елемент художньо-просторової концепції; взаємозв'язок арт-об'єкта з функцією та типом інтер'єру; арт-об'єкт як композиційний акцент або концептуальне ядро простору. Початкові пошуки.	2	
13	Аналіз вихідних умов проектування: тип інтер'єру (житловий, громадський, комерційний, експозиційний); функція, цільова аудиторія та сценарії використання простору; контекст середовища (культурний, соціальний, історичний). Створення пошуків.	2	
14	Архітектурні особливості простору: масштаб, пропорції, освітлення, контекст середовища. Пошуки.	2	
15	Формування теми арт-об'єкта джерела теми: культурні та історичні мотиви; природні явища; соціальні процеси та ідентичність; особистий авторський досвід; актуальність теми в сучасному дизайні інтер'єру; відповідність теми загальній концепції проекту. Створення пошуків.	2	
16	Розробка концептуальної ідеї: визначення основного смислового меседжу; формування художньої метафори або образу; вибір концептуального підходу (символічний, абстрактний, нарративний); інтеграція ідеї в простір інтер'єру. Створення пошуків.	2	
17	ТЕМА 1.3. Презентація та проєктна документація арт-об'єкта. Обґрунтування авторської позиції індивідуальний стиль і художній метод автора; відмінність від аналогів і прототипів; зв'язок концепції з сучасними тенденціями дизайну та мистецтва; міждисциплінарні впливи (мистецтво, архітектура, технології).	2	
18	Візуалізація концепції: ескізні пошуки, образні нариси.	2	

19	Створення мудбордів: образ, матеріал, колір, фактура. Просторові схеми.	2	
20	Схематичні моделі, первинні макети або цифрові прототипи.	2	
21	Попередня перевірка концепції: відповідність ідеї функціональним вимогам інтер'єру; композиційна та масштабна доцільність; емоційний і комунікативний вплив на глядача; потенціал реалізації в матеріалі та технологіях. Формування проектної документації.	2	
22	Формулювання концепції в проектній документації текстовий опис теми та ідеї арт-об'єкта; обґрунтування вибору образу, матеріалів і форм; визначення місця арт-об'єкта в загальній структурі проекту; підготовка концептуального пояснення для захисту. Формування проектної документації.	2	
23	Формування проектної документації авторського арт-об'єкта: креслення, 3Д модель, презентація. Створення об'ємного твору у матеріалі (за бажанням). Презентація власного арт-об'єкта.	2	
Разом		46	

Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
РОЗДІЛ 1. Арт-об'єкти в інтер'єрі. Теорія та практика.			
1	Тема 1.1. Аналіз та класифікація арт-об'єктів в інтер'єрі. Опрацювання теоретичних джерел щодо поняття арт-об'єкта в інтер'єрі. Конспектування класифікацій (Брижаченко Н. С., Пилипчук О.). Підбір 5–7 візуальних прикладів.	3	
2	Підбір і аналіз прикладів декоративних арт-об'єктів у сучасних інтер'єрах. Підготовка візуальної добірки з короткими коментарями.	3	
3	Аналіз функціонально-декоративних арт-об'єктів. Порівняльна таблиця: функція – форма – матеріал – роль в інтер'єрі.	3	
4	Дослідження локальних арт-об'єктів. Графічні замальовки або схеми розміщення в просторі.	3	
5	Аналіз просторово-формуючих арт-об'єктів. Схематичне моделювання взаємодії об'єкта з інтер'єром.	3	
6	Підбір прикладів символічних арт-об'єктів. Короткий текстовий аналіз образної мови та символіки.	3	
7	Дослідження абстрактних і наративних арт-об'єктів. Виконання образних ескізів за мотивами аналізу.	3	
8	Аналіз арт-об'єктів із традиційних матеріалів. Підготовка матеріалознавчої довідки (властивості, фактура).	3	
9	Дослідження арт-об'єктів із нових, композитних та цифрових матеріалів. Опис технологічних особливостей.	3	
10	Аналіз інтерактивних та кінетичних арт-об'єктів. Формування коротких концептуальних ідей власних об'єктів.	3	
11	Систематизація класифікацій за роллю в концепції інтер'єру. Підготовка аналічної схеми або інфографіки.	3	
12	ТЕМА 1.2. Формування концепції авторського арт-об'єкта. Формування початкової теми власного арт-об'єкта. Пошукові ескізи (3–5 варіантів).	4	
13	Аналіз типу інтер'єру та функціонального призначення простору. Опис цільової аудиторії та сценаріїв взаємодії з арт-об'єктом.	4	
14	Дослідження архітектурних характеристик простору. Схематичні креслення або просторові начерки.	4	
15	Розвиток теми арт-об'єкта. Аналіз джерел натхнення, формування концептуального обґрунтування.	3	
16	Розробка концептуальної ідеї та художньої метафори. Формування тексту смислового меседжу.	3	

17	ТЕМА 1.3. Презентація та проєктна документація арт-об'єкта. Формування авторської позиції. Написання концептуального тексту (1–1,5 стор.).	3	
18	Виконання ескізних і образних замальовок фінальної концепції.	3	
19	Створення мудбордів (образ, колір, матеріал, фактура).	3	
20	Розробка просторових схем, макета або цифрового прототипу.	3	
21	Самоаналіз і корекція концепції за функціональними та композиційними критеріями.	3	
22	Підготовка текстового опису проєкту для презентації та захисту.	3	
23	Фіналізація проєктної документації. Підготовка презентаційних матеріалів.	3	
Разом		72	

8. Рекомендовані джерела інформації

1. Базилевич В. Д. **Естетика простору та середовищний дизайн** : навч. посіб. / В. Д. Базилевич. – Київ : Знання, 2011. – 301 с.
2. Божко Л. М. **Дизайн інтер'єру: теорія і практика** : навч. посіб. / Л. М. Божко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 256 с.
3. Даниленко В. Я. **Дизайн** : підручник / В. Я. Даниленко. – Харків : ХДАДМ, 2010. – 320 с.
4. Карась В. І. **Сучасне декоративне мистецтво: форми та концепції** : навч. посіб. / В. І. Карась. – Київ : Мистецтво, 2012. – 240 с.
5. Ковальчук О. В. **Мистецтво об'єкта: від ready-made до арт-об'єкта** : монографія / О. В. Ковальчук. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 212 с.
6. Павленко Ю. **Інсталяція як форма сучасного мистецтва** / Ю. Павленко // Вісник Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. – 2017. – Вип. 26. – С. 112–120.
7. Протас М. О. **Скульптура і простір: сучасні тенденції** : навч. посіб. / М. О. Протас. – Київ : НАОМА, 2015. – 176 с.
8. Ситник О. М. **Сучасне мистецтво в предметно-просторовому середовищі** : навч. посіб. / О. М. Ситник. – Львів : ЛНАМ, 2016. – 198 с.
9. Шмагало Р. Т. **Мистецький об'єкт у сучасній культурі** : монографія / Р. Т. Шмагало. – Львів : ЛНАМ, 2014. – 284 с.
10. Adamson G. **Thinking Through Craft** / G. Adamson. – Oxford : Berg Publishers, 2007. – 208 p.
11. Bishop C. **Installation Art: A Critical History** / C. Bishop. – London : Tate Publishing, 2005. – 144 p.
12. Bourriaud N. **Relational Aesthetics** / N. Bourriaud. – Dijon : Les presses du réel, 2002. – 125 p.
13. Coles A. **DesignArt** / A. Coles. – London : Tate Publishing, 2005. – 176 p.
14. Dormer P. **The Culture of Craft: Status and Future** / P. Dormer. – Manchester : Manchester University Press, 1997. – 220 p.
15. Fiell C., Fiell P. **Design of the 20th Century** / C. Fiell, P. Fiell. – Cologne : Taschen, 2014. – 768 p.
16. Lucie-Smith E. **Art Today** / E. Lucie-Smith. – London : Phaidon Press, 2013. – 304 p.
17. Pallasmaa J. **The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses** / J. Pallasmaa. – Chichester : Wiley, 2012. – 128 p.
18. Sudjic D. **The Language of Things: Understanding the World of Desirable Objects** / D. Sudjic. – London : Penguin Books, 2009. – 320 p.

Електронні ресурси

Dezeen – <https://www.dezeen.com>

ArchDaily (Interiors) – <https://www.archdaily.com>

Tate – Installation & Contemporary Art – <https://www.tate.org.uk>

Designboom – <https://www.designboom.com>

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

Програма здійснюється за наявності дидактичних та ілюстративних матеріалів, а також навчально-методичного матеріалу (посібників, доступу до електронних ресурсів) та апаратури (відеопроєктор, комп'ютер, ноутбук) для проведення практичних занять з достатньою кількістю ілюстрацій (презентацій), що вивчаються за програмою.