

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ
Кафедра цифрового мистецтва

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту культури
і креативних індустрій

Лідія МАКАРЕНКО

08 2024 року

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

СКУЛЬПТІНГ

Рівень вищої освіти
Спеціальність
реставрація

перший (бакалаврський)
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,

Освітня програма
ННІ ККІ

Цифрове мистецтво

РОЗРОБЛЕНО: Київський національний університет технологій та дизайну

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Авула А. І., доктор філософії, доцент; Єрмак І.О.,
доцент

Схвалено Вченою Радою Інституту культури і креативних індустрій

Протокол від «02» 08 2024 року № 1

Директор Інституту

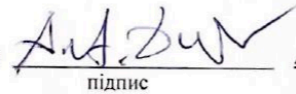

підпис

Лідія МАКАРЕНКО

Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри цифрового мистецтва

Протокол від «26» 07 2024 року № 1

Завідувач кафедри

підпис

Антоніна ДУБРІВНА

1 ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти	Характеристика дисципліни		
		денна форма здобуття вищої освіти	заочна форма здобуття вищої освіти	
Кількість кредитів – 9	Галузь знань 02 Культура і мистецтво Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОП Цифрове мистецтво Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)	обов'язкова		
Змістові модулі – 2		Рік підготовки:		
Загальна кількість годин – 270 аудиторних – 96 срс –174 Тижневих годин для денної форми здобуття вищої освіти: аудиторних – 3, 5		2-3	2-3	
		Семестр		
		4-5	4-5	
		96	18	
		Самостійна робота		
174		252		
		Вид підсумкового контролю: залік (семестр 4), екзамен (семестр 5).		

2 АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Робоча програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів

Змістовий модуль 1. Розробка авторського образу. Портрет.

Змістовий модуль 2. Розробка авторського образу. Фігура.

Мета курсу – полягає у формуванні у здобувачів освіти комплексних знань, умінь і навичок у галузі скульптурного мистецтва, що включають опанування технічних і технологічних аспектів роботи з різними матеріалами і цифровими технологіями, розвиток художньо-образного мислення та здатності до створення об'ємних художніх об'єктів.

Результати навчання:

знати: предметну область професійної діяльності; особливості світлотіньової та просторової об'ємної розробки та моделювання форми авторського персонажа та його аксесуарів, загальні поняття про композицію, анатомію; характеристики кольору та фактури; принципи відтворення тональної, кольорової фактурно-матеріальної цілісності зображуваного об'єкту; принципи побудови об'ємно-просторових та площинних об'єктів; закони, засоби, принципи побудови художнього образу; творчість традиційних та цифрових художників країн світу; історію українського і зарубіжного скульптингу та об'ємного моделювання форми, а також застосовувати отримані теоретичні знання в художньо-проектній практичній діяльності;

вміти: вільно володіти методами розробки ідеї і опису власного персонажа, скетчингу, пошуку та аналізу інформації про тренди, потреб сфер застосування; аналізувати взаємозв'язок ідеї твору та реалізовувати у формі; володіти методами представлення просторового об'єкту у віртуальній та реальній об'ємних формах; створювати художні образи, що мають високу естетичну, культурну та художню цінність; використовувати декоративні якості фактур і матеріалів; використовувати навички об'ємно-просторового моделювання проектного завдання у розробці персонажа, створювати авторські художні роботи із застосуванням різноманітних технік як в традиційних матеріалах так і за допомогою графічних редакторів, використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, культурно-історичної пам'яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження;

здатен продемонструвати: художньо-образне втілення авторського задуму користуючись знаннями рисунка, скульптури, скетчингу, анатомії, об'ємно-просторового моделювання;

володіти навичками: художнього узагальнення, конструювання складної форми в образотворчому мистецтві, створення і трансформації тривимірної форми; композиційної побудови образотворчого продукту;

самостійно вирішувати: завдання з вибору засобів та мови художньої виразності: лінії, плями, тону, колориту для створення графічних і живописних композицій, кольорової гармонії, цілісності твору.

Програмні результати навчання: виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях; відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів образотворчого, декоративного мистецтва, реставрації та використовувати існуючі методики реставрації творів мистецтва в практичній діяльності за фахом; аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення композиційних рішень; аналізувати принципи морфології об'єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при формуванні концепції твору та побудові художнього образу.

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити): знання і навички з образотворчого мистецтва, історії мистецтва, фахова цифрова грамотність.

Види навчальних занять: практичні, консультація.

Методи навчання: інформаційно-репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, демонстрація, метод портфоліо.

Методи контролю: усний, практичний, художньо-графічний

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 4), екзамен (семестр 5).

Засоби діагностики успішності навчання: практичні завдання, портфоліо, питання до модульного і підсумкового контролів.

Мова навчання: українська.

3 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

СЕМЕСТР 4

Змістовий модуль 1. Розробка авторського образу. Портрет.

Тема 1. Розробка та опис власного авторського образу персонажа.

Зміст: створення мудборду, опис та проектування образу - архетип, характер, втілений у зовнішності, особливості тощо. Скетчинг персонажа. Побудова анатомічної форми голови, за допомогою академічного рисунку, для створення власного персонажа.

Тема 2. Скульптурне втілення образу в матеріалі.

Зміст: створення матеріального об'ємного портрета власного персонажа.

Тема 3. Створення портрета власного персонажа в графічному редакторі 3D.

Зміст: вивчення базових функцій цифрової грамотності, комп'ютерних програм, для створення віртуального образу.

СЕМЕСТР 5

Змістовий модуль 2. Розробка авторського образу. Фігура.

Тема 4. Розробка та опис власного авторського образу персонажа в повний зріст, з амуніцією і власним світом існування.

Зміст: створення мудборду, опис та проектування образу - архетип, характер, втілений у зовнішності, раса, світ існування, історична доба або культура, рід діяльності, здібності, зброя та аксесуари, особливості, супутник (тварина) тощо. Скетчинг персонажа, одягу, аксесуарів, оточення, супутника героя. Побудова анатомічної форми голови, всієї фігури.

Тема 5. Скульптурне втілення всієї фігури персонажа та його супутника-тварини в матеріалі.

Зміст: створення матеріального об'ємної фігури власного персонажа та його супутника (тварини)

Тема 6. Створення фігури власного персонажа в графічному редакторі 3D.

Зміст: Створення деталізованої фігури героя з його супутником, фоном (світ існування з супутніми аксесуарами) в комп'ютерній програмі для створення віртуального образу.

Всього годин за дисципліною	270		96				174			18				2 5 2
------------------------------------	-----	--	----	--	--	--	-----	--	--	----	--	--	--	-------------

5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

№ з/п	Назва теми практичного заняття	Кількість годин
1	Розробка та опис власного авторського образу персонажа.	12
2	Скульптурне втілення образу в матеріалі	12
3	Створення портрета власного персонажа в графічному редакторі 3D.	12
4	Розробка та опис власного авторського образу персонажа в повний зріст, з амуніцією і власним світом існування.	20
5	Скульптурне втілення всієї фігури персонажа та його супутника-тварини в матеріалі.	20
6	Створення фігури власного персонажа в графічному редакторі 3D.	20
Всього		96

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п	Види робіт	Кількість годин
1	Підготовка до практичних занять	54
2	Пошук інформації за темами	40
3	Завдання для самостійної роботи за темами	40
4	Підготовка до модульного і підсумкового контролів	40
Всього		174

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ семестр 4

Поточне оцінювання та самостійна робота			МК	Сума
T1	T2	T3		
28	28	28	16	100

Розподіл балів з дисципліни

Види оцінювання	T1	T2	T3	Усього
Індивідуальні завдання (творчі роботи, вправи)	28	28	28	84
Модульний контроль	16			16
Всього з дисципліни				100

семестр 5

Поточне оцінювання та самостійна робота			МК	Екзамен	Сума
T4	T5	T6			
28	28	28	6	10	100

Розподіл балів з дисципліни

Види оцінювання	T4	T5	T6	Усього
Індивідуальні завдання (творчі роботи, вправи)	28	28	28	84
Модульний контроль	6			6
Екзамен	10			10
Всього з дисципліни				100

Критерії оцінювання видів робіт:

Для перевірки знань та навичок здобувачів вищої освіти, які були здобуті протягом вивчення кожної теми, застосовуються критерії, наведені нижче. Результати виконання практичних завдань оцінюються в межах кожної навчальної теми:

40-бальна шкала

— 27–40 балів отримують здобувачі вищої освіти, які представили практичні роботи, що виконані в повному обсязі, на високому аналітичному та художньому рівні. Здобувач має глибокі, міцні, узагальнені знання з даної теми, вільно та обґрунтовано використовує їх. Представлені матеріали містять результати послідовного і аргументованого виконання завдання із використанням нестандартних рішень.

— 13–26 балів отримують здобувачі вищої освіти за повне, логічне, обґрунтоване виконання практичних завдань, із деякими невідповідностями навчальному матеріалу. Здобувач із незначними підказками викладача може зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію. Знання здобувача є достатньо повними, він/вона вільно застосовує вивчений матеріал у звичайних стандартних ситуаціях..

— 1–12 отримують здобувачі вищої освіти за неповне або незавершене виконання практичних робіт, або якщо вони виконані із значними підказками викладача. Наявна низка суттєвих помилок у виконанні практичних вправ.

Критерії оцінювання екзамену

Результати складання екзамену оцінюються за 10 бальною шкалою:

8-10 балів отримують здобувачі вищої освіти, які представили практичні завдання в повному обсязі (100%), що є реалістично точними і виконані на високому художньому рівні. Здобувач освіти має глибокі, міцні, цілісні знання, вільно та обґрунтовано використовує їх. Відповідь містить послідовне і аргументоване виконання завдання із використанням нестандартних рішень.

5-7 балів отримують здобувачі вищої освіти, які представили практичні завдання в не повному об'ємі (75%), роботи є грамотними і виконані на високому художньому рівні. Здобувач освіти із незначними підказками викладача може зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію. Знання здобувача є достатньо повними, вільно застосовується вивченим матеріал у звичайних стандартних ситуаціях.

1-4 отримують здобувачі вищої освіти, які представили практичні завдання в не повному об'ємі (50%), роботи виконані на достатньому художньому рівні. Відповідь здобувача

недостатньо осмислена. Наявні помилки у виконанні, відсутні висновки. Екзаменатор може ставити здобувачу освіти додаткові питання для уточнення чи обґрунтування відповіді на завдання. Кількість додаткових запитань не обмежуються.

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за національною шкалою для екзамену, КП, КР /заліку	Оцінка в балах	Оцінка за шкалою ECTS	Пояснення
Відмінно/ зараховано	90-100	A	Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
Добре/ зараховано	82-89	B	Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
	74-81	C	Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
Задовільно/ зараховано	64-73	D	Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
	60-63	E	Достатньо (виконання відповідає мінімальним критеріям)
Незадовільно/ незараховано	35-59	FX	Незадовільно (з можливістю повторного складання)
	0-34	F	Незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням дисципліни)

3. Політика:

3.1 Обов'язкове дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, а саме:
— самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою програмою;

— посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

— дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

— надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації.

3.2. Допускається визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих у неформальній (інформальній) освіті, а саме, оцінювання практичних і самостійних робіт у балах за тему, за наявності сертифікату з теми або суміжних напрямів, отриманого на платформах масових відкритих онлайн курсів/навчальних центрів/програм академічної мобільності тощо.

3.3. Для отримання позитивної оцінки необхідно отримати 60% від кількості балів за кожен вид роботи, що оцінюються в балах, і всі види контролю.

3.4. Перенесення терміну здачі робіт:

— з поважних причин можливе без зниження максимального балу за роботи за умови завчасного повідомлення про поважну причину затримки та строки перенесення здачі роботи викладача особисто або через старосту групи;

— без поважних причин зі зниженням максимального балу за роботи.

3.5. При виявленні плагіату робота підлягає переробці зі зниженням максимального балу.

3.6. Неприпустимо пропуски занять з не поважних причин. Запізнення та самовільний вихід з занять. Пропущені без поважних причин заняття підлягають відпрацюванню за індивідуальним графіком, погодженим з викладачем.

3.7. Допускається перезарахування робіт, виконаних під час академічної мобільності здобувача вищої освіти.

3.8. Оскарження оцінювання здійснюється на підставі заяви директору ННІ ККІ шляхом створення комісії з числа викладачів кафедри цифрового мистецтва у присутності завідувача цієї ж кафедри.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Bell L. R. *The Digital Sculptor's Toolbox* / Lee R. Bell. — New York: Addison-Wesley Professional, 2022. — 250 p.
2. Bishop C. *Art in the Age of Digital Reproduction* / Claire Bishop. — London: Verso, 2018. — 320 p.
3. D'Agostino J. G. *3D Printing for Artists, Designers, and Makers* / Jason G. D'Agostino. — New York: McGraw-Hill Education, 2019. — 256 p.
4. Drust J. *3D Sculpting with ZBrush* / Joseph Drust. — San Francisco: Packt Publishing, 2020. — 400 p.
5. Gallo F. *Virtual Sculpture: Theory and Practice* / Francesca Gallo. — Rome: Springer, 2023. — 230 p.
6. Harris J. *Contemporary Digital Art* / Jonathan Harris. — London: Thames & Hudson, 2018. — 240 p.
7. Hayward M. D. *Digital Sculpture: A Practical Guide to Making 3D Models* / M. D. Hayward. — London: Routledge, 2022. — 320 p.
8. Kerlow I. V. *The Art of 3D Computer Animation and Imaging* / Isaac V. Kerlow. — New York: Wiley, 2020. — 624 p.
9. Nimann C. *Sunday Sketches* / Christoph Niemann. — USA: Abrams, 2016. — 272 p.
10. Phillips J. M. *The New Sculpture: From Rodin to Contemporary Artists* / Julian M. Phillips. — London: Thames & Hudson, 2021. — 220 p.
11. Rohde M. *The Sketchnote Handbook: The Illustrated Guide to Visual Note Taking* / Mike Rohde. — USA: Peachpit Press, 2012. — 224 p.
12. Trudell C. *Digital Sculpture: From 3D Modelling to Physical Object* / Carmen Trudell. — London: CRC Press, 2017. — 180 p.
13. Сухенко, В. (2017). Академічний рисунок: підручник для студентів ВНЗ. Київ: Амадей.

Методичне забезпечення

1. Авула А.І. Скульптінг: методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, денної та заочної форм здобуття освіти. Київ : КНУТД, 2024. 28 с.
2. Авула А.І. Скульптінг: методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, денної та заочної форм здобуття освіти. Київ : КНУТД, 2024. 19 с.
3. Дубрівна А.П.. Цифрове образотворче мистецтво : методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, денної та заочної форм здобуття освіти. Київ : КНУТД, 2023. 20 с.
4. Дубрівна А.П. Цифрове образотворче мистецтво : методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, денної та заочної форм здобуття освіти. Київ : КНУТД, 2023. 12 с.

5. Осипчук М. В., Басанець О. П.. Образотворче мистецтво та художня творчість: методичні вказівки. Київ: КНУТД, 2019. 44 с.
6. Пашукова С.Г., Осипчук М.В., Басанець О.П. Основи композиції та кольорознавство. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт. Київ : КНУТД, 2019. 32 с.

Додаткова

1. Запаско Я., Мацюк О. Львівські стародруки: книгознавчий нарис. – Львів: Каменяр, 1983. – 172 с.
2. Жолтовський П.М. Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври. – Київ: НАН України, 2015. – 188 с.
3. Жолтовський П.М. Рисунки Києво-Лаврської іконописної майстерні. – Київ: НАН України, 2010. – 240 с.
4. Красноголовець О. Основи скульптури: навчальний посібник. – Київ: Знання, 2008. – 171 с.
5. Протас В. Скульптурні симпозиуми України: стилістико-парадигмальна характеристика. – Київ: Мари, 2012. – 276 с.
6. Шурига П. Скульптура, пластика. – Київ: Видавництво "Мистецтво", 2015. – 198 с.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. Blender. [URL: https://www.youtube.com/watch?v=UBY4iBt2Uqo](https://www.youtube.com/watch?v=UBY4iBt2Uqo)
2. Скульптинг в Blender: Основні прийоми, фішки. Швидкий старт. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=3v2w8gT1a-8>
3. <http://elib.nplu.org/> електронна бібліотека «Культура України».
4. http://kultura.ho.ua/books_ku.htm сайт Культурологічної бібліотеки.
5. <https://scholar.google.com/> Google Scholar.
6. <https://www.europeana.eu/en> Europeana – цифрова бібліотека європейського культурного спадку.
7. <https://artsandculture.google.com/> Google Arts & Culture – доступ до колекцій світових музеїв.
8. <https://www.artstation.com> – провідна демонстраційна платформа для ігор, фільмів, медіа.
9. <https://www.behance.net/> – платформа, щоб демонструвати роботу, знаходити натхнення та працевлаштовуватися.

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання кафедри від « ____ » _____ 20 __ р. № ____

Завідувач кафедри цифрового мистецтва _____

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання кафедри від « ____ » _____ 20 __ р. № ____

Завідувач кафедри цифрового мистецтва _____

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання кафедри від « ____ » _____ 20 __ р. № ____

Завідувач кафедри цифрового мистецтва _____

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання кафедри від « ____ » _____ 20 __ р. № ____

Завідувач кафедри цифрового мистецтва _____

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання кафедри від « ____ » _____ 20 __ р. № ____

Завідувач кафедри цифрового мистецтва _____