

Міжнародний гуманітарний університет
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Циклова комісія зі спеціальності «Дизайн»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВК. УКРАЇНСЬКИЙ ДИЗАЙН У STREET-ART

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

Спеціальність

022 Дизайн

Назва освітньо-професійної програми

«Дизайн»

Рівень освіти

фаховий передвищий

Розробники і викладачі	Контактний тел.	E-mail
Викладач Буковська Інна Юріївна	+380 93 551 24 63	epk.mgu.odessa@gmail.com

1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

«Український дизайн у street-art» – дисципліна присвячена дослідженню вуличного мистецтва України, його історичного становлення, сучасних тенденцій і технічних прийомів. Здобувачі познайомляться з поєднанням традиційного українського мистецтва із сучасними дизайнерськими рішеннями, дізнаються про соціальну та культурну роль street-art, а також отримують практичні навички створення власних арт-об'єктів для міського середовища.

Мета курсу – ознайомити здобувачів з основними напрямами, тенденціями та персоналіями сучасного південноукраїнського мистецтва, зосереджуючись на його історичному розвитку, культурному контексті та впливі на українське й світове мистецьке середовище.

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ, ТА ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною

Знання:

1. Основні етапи розвитку street-art в Україні та його становлення як частини сучасної культури.
2. Історія виникнення вуличного мистецтва, зокрема в Україні, та його специфіка на прикладі південноукраїнських міст.
3. Роль українського дизайну в контексті street-art: стилі, мотиви, техніки.
4. Взаємодія вуличного мистецтва з іншими художніми течіями, зокрема графікою, абстракціонізмом, поп-артом та урбаністичним дизайном.
5. Основи соціокультурного контексту, що впливає на тематику та стиль українського street-art.
6. Важливі публічні проекти та фестивалі вуличного мистецтва в Україні.
7. Визначні українські митці та художники, що працюють у стилі street-art.

Уміння:

1. Аналіз та інтерпретація вуличних художніх робіт з точки зору їхніх дизайнерських рішень.
2. Використання різноманітних технік і матеріалів для створення елементів street-art (графіті, мурали, стікери, інсталяції).
3. Розуміння соціальних і культурних кодів, закладених у сучасному вуличному мистецтві.
4. Оцінка впливу та ролі українських митців street-art на глобальну художню сцену.
5. Розробка концептів для проектів у стилі street-art, з урахуванням тематики, техніки виконання та розташування.
6. Поглиблене розуміння значення естетичних і стилістичних аспектів у вуличному мистецтві.
7. Застосування принципів композиції та кольорової гармонії при створенні дизайну для муралів і вуличних інсталяцій.

Навички:

1. Створення концептуальних проектів у стилі street-art, що враховують соціальні, культурні та естетичні вимоги.
2. Розробка дизайну муралів, графіті, вуличних інсталяцій для публічних просторів з урахуванням контексту.
3. Впровадження творчих ідей у вуличне середовище, використовуючи різні інструменти та техніки (спрей, фарби, маркери).
4. Визначення і відображення культурних особливостей регіону через вуличне мистецтво.
5. Вміння працювати в умовах вуличного середовища та враховувати всі фактори, які впливають на кінцевий результат, зокрема законодавчі обмеження та соціальні контексти.
6. Вміння співпрацювати з іншими митцями, організаціями та громадськими ініціативами при реалізації масштабних вуличних проектів.

1. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ

Загалом		Вид заняття			Ознаки курсу		
ЄКТС	годин	Лекційні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота	Курс, (рік навчання)	Семестр	Обов'язкова / вибіркова
3	90		42	48	4 (на основі БЗСО) 3 (на основі ПЗСО)	8 (на основі БЗСО) 6 (на основі ПЗСО)	Вибіркова

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	Усього	У тому числі		
		Лекц.	Практ.	Сам. роб.
Тема 1. Історія street-art в Україні та світі	12		6	6
Тема 2. Графіті як основа street-art	13		6	7
Тема 3. Український дизайн у street-art	13		6	7
Тема 4. Мурал-арт: від ідеї до реалізації	13		6	7
Тема 5. Технології та техніки у street-art	13		6	7
Тема 6. Соціальний і політичний вплив street-art	13		6	7
Тема 7. Практика створення street-art-проектів	13		6	7
Загалом	90		42	48

3. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ

Здобувачі отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як традиційним шляхом, так і з використанням платформ он-лайн навчання на основі інформаційних систем Moodle. Виконання практичних робіт та проведення індивідуального тестування, забезпечується за допомогою існуючих в університеті комп'ютерних класів, бібліотеки та платформ он-лайн навчання на основі інформаційних систем Moodle.

4. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема 1. Історія street-art в Україні та світі Дослідження основних стилів українського графіті, їхнього розвитку та впливу на сучасний street-art. Аналіз історії та ключових представників цього напрямку в Україні.	6
2	Тема 2. Графіті як основа street-art Дослідження того, як українські народні традиції, символіка та етнічні елементи втілюються у сучасному street-art. Оцінка ролі цих мотивів у створенні національної ідентичності через вуличне мистецтво.	7
3	Тема 3. Український дизайн у street-art Аналіз впливу великих муралів на міське середовище, їх естетичний та соціальний ефекти. Вивчення конкретних прикладів муралів в українських містах.	7
4	Тема 4. Мурал-арт: від ідеї до реалізації Аналіз проблем правової та етичної природи створення street-art у публічних просторах. Розгляд питання авторських прав, дозволів та громадської думки щодо вуличного мистецтва.	7
5	Тема 5. Технології та техніки у street-art Дослідження, як політичні рухи та події в Україні відображаються у вуличному мистецтві. Аналіз політичних муралів і графіті як засобу протесту та вираження громадянської позиції.	7
6	Тема 6. Соціальний і політичний вплив street-art Вивчення використання новітніх технологій, таких як проекції, цифрове мистецтво та віртуальна реальність, у створенні вуличних мистецьких проєктів в Україні.	7
7	Тема 7. Практика створення street-art-проєктів Розробка концепції для муралу чи графіті на задану тему, включаючи планування, вибір матеріалів, технік та обґрунтування творчого підходу до роботи в міському просторі.	7
Загалом		48

5. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Види контролю		Складові оцінювання
Поточний контроль та тестування, які здійснюються у ході проведення практичних занять, консультацій та відпрацювань		80%
Підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення заліку		20%
Методи діагностики знань (контролю)	Фронтальне опитування, тестові завдання, робота у групах, розв'язання практичних завдань, залік	

6. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ

Види роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальний відсоток оцінювання
Систематичність і активність роботи на практичних заняттях			
1.1. Підготовка до практичних занять	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час практичних занять	30
Виконання завдань для самостійного опрацювання			
1.2. Індивідуальне тестування	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка результатів виконання тесту	30
Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота здобувача)			
1.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. підготовка наукових публікацій, участь у роботі круглих столів, конференцій тощо.	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять, наукових конференцій та круглих столів.	20
Разом балів за поточний контроль			80
Підсумковий контроль – залік			20
Загалом балів			100

9. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

Рівень знань оцінюється:

– «відмінно» / «зараховано» А – від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію, на заліку демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки. Був присутній на практичних заняттях, під час яких виконував усі поставлені завдання та давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, виконав практичні роботи та завдання до самостійної роботи, проявляє активність і творчість у навчальній роботі;

– «добре» / «зараховано» В – від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу на заліку, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на практичних заняттях, під час яких виконував усі поставлені завдання та давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, виконав практичні роботи та завдання до самостійної роботи, проявляє активність і творчість у навчальній роботі;

– «добре» / «зараховано» С – від 74 до 81 балів. Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу на заліку, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні

відповіді, допускає помилки. При цьому враховується наявність виконаних практичних робіт та завдань до самостійної роботи та активність у навчальній роботі;

– «задовільно» / «зараховано» D - від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх практичних заняттях, на заліку володіє навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність виконаних практичних робіт та завдань до самостійної роботи;

– «задовільно» / «зараховано» E – від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх практичних заняттях, на заліку володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, виконав не всі завдання до самостійної роботи;

– «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу;

– «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано» F – від 1 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом.

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами

100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою	
		екзамен	залік
90-100	A	Відмінно	Зараховано
82-89	B	Добре	Зараховано
74-81	C		
64-73	D	Задовільно	Зараховано
60-63	E		
35-59	FX	Незадовільно	Не зараховано
1-34	F		

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Гаврилюк Борис. Український мурал-арт у контексті світового мистецтва. / ВІСНИК Львівської національної академії мистецтв. Вип. 37. 2018. С. 241-254
2. Дорон Маєр. Workflow : Практичний посібник до творчого процесу. Київ : ArtHuss, 2020. 304 с.
3. Наталя Удріс-Бородавко. Графічний дизайн з українським обличчям. Київ : ArtHuss, 2023. 206 с.
4. Street Art в законі, або Авторське право для графіті [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://nipo.gov.ua/street-art-v-zakoni/>

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Михайленко В.Є., Яковлев М.І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. К.: Каравела, 2004. 304 с.

2. Стріт-арт в Україні, вандалізм та авторське право на графіті: художник Віталій Dilk Грех про вуличне мистецтво. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://chernozem.info/journal/strit-art-v-ukrayini/>
3. Графіті як мистецтво: Coca-Cola Journey Ukraine [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://www.coca-colaukraine.com/storys/streatart> - Назва з екрану
4. Графіті - Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: esu.com.ua/search_articles.php?id=26856 - Назва з екрану.
5. Графіті – вандалізм чи мистецтво? - Студвей-можливості [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://studway.com.ua/grafiti/> - Назва з екрану.
6. ГРАФІТІ - Інститут історії України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: history.org.ua/?termin=Grafiti - Назва з екрану.
7. Графіті й мурали – для чого їх намалювали? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://koral.info/obryadi/grafiti-i-murali-dlya-chogo-ihnamalyovali.html> - Назва з екрану.
8. Двір мистецтва: де з'явився, як розвивався і куди прийшов стріт-арт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://streetheroes.platfor.ma/street-art-history/> - Назва з екрану.
9. Міські графіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ji.lviv.ua/n38texts/grafiti.htm - Назва з екрану.
10. Мурали: ознака креативного міста чи новітній прояв вандалізму [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://gwaramedia.com.ua/creative-city/murals-creativity-or-vandals> - Назва з екрану.
11. Мурали — втілення символічної влади для зміни образу міста [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://mistosite.org.ua/.../muralyvtilennya-symvolichnoyi-vlady-dlya-zminy-obrazu> - Назва з екрану.
12. Мурали: мистецтво чи декор? «Коридор» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.korydor.in.ua/ua/opinions/muraly-mystetstvo-chy-dekor.html - Назва з екрану.
13. Мурал і люди – ARTMISTO [Електронний ресурс]. - Режим доступу: artmisto.net > ARTMISTO - Назва з екрану.
14. Стріт-арт в Україні, вандалізм та авторське право на графіті [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://chernozem.info/journal/stritart-v-ukrayini/> - Назва з екрану.
15. Стріт-арт: урбаністичний присмак великого міста - iPress.ua [Електронний ресурс]. - Режим доступу https://ipress.ua/photo/stritart_urbanistychnyy_prysmak_velykogo_mista_24889.html - Назва з екрану.
16. Сила мистецтва: як стріт-арт змінює міста [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://bzh.life> > Головна > Місто - Назва з екрану
17. Стріт арт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://www.wikiart.org/uk/artists-by-art-movement/strit-art#!#resultType:masonry>
18. Журнали про графіті та street art [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://cans.com.ua/category/media/magazines/?srsltid=AfmBOorszAxZimleCQzGqafDIM7YrkPFu4M5p2E3FIHWYok51z7jW1b>
- 19.