

Силабус
навчальної дисципліни
Креативний дизайн
2024-2025 навчальний рік

Освітня програма: Трудове навчання та технології
Спеціальність: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Викладач (і)	Белова-Олейник Юлія Юріївна
Посилання на сайт	http://bdpu.org/faculties/fmkt0/structure-fmkt0/kaf-prof-osvita-trud/composition-kaf-prof-osvita/bielova/
Контактний тел.	095-46-64-591
Е-mail викладача:	uubelova1973@gmail.com
Графік консультацій	Вівторок 14.00-16.00

Обсяг курсу на поточний навчальний рік:

Кількість кредитів/ годин	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	звітність
4/120	20	20	80	залік

Семестр: осінній

Мова навчання: українська

Ключові слова: стиль, стилеутворювальні закономірності креативного дизайну, форма, конструкція, колір, фактура, художній образ.

Мета та предмет курсу: Метою викладання навчальної дисципліни *Креативний дизайн* є формування здатності аналізувати, оцінювати та інтерпретувати креативні дизайнерські проекти і способи стилеутворення в дизайні різних креативних стилів.

Предметом вивчення курсу є креативні дизайн-проекти у сучасному дизайні різних галузей та визначенні особливості їх стилеутворювальних закономірностей.

Компетентності та програмні результати навчання:

- ЗК-4. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність).ФК2.Розуміння природи та сутності фізичних

явищ, меж застосування фізичних понять, законів, теорій у різних галузях техніки, технологій.

- GK-4. Ability for interpersonal interaction, teamwork, communication with representatives of other professional groups of different levels (social competence).
- СК-1. Здатність використовувати базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для здійснення професійної діяльності. ПР6. Володіти спеціальною термінологією та технологією обробки конструкційних матеріалів, текстової, графічної, числової, звукової та відео інформації.
- SK-1. Ability to use basic knowledge of fundamental sciences to the extent necessary for professional activity.
- СК-11. Здатність до проєктування й організації освітнього процесу з урахуванням особистих потреб і пізнавальних можливостей учнів/студентів та обґрунтованим вибором різних технологій навчання.
- SK-11. The ability to design and organize the educational process taking into account the personal needs and cognitive abilities of pupils/students and the justified choice of various learning technologies.
- ПРН-4. Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі закладів загальної середньої, позашкільної освіти.
- PLO-4. The ability to use information and communications technologies in an educational process at general secondary, extracurricular, vocational and higher educational institutions (of accreditation levels I-II).
- ПРН-7. Здатність планувати та організовувати освітній процес в закладах загальної середньої, позашкільної освіти. Підбирати засоби для організації матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення та контролю функціонування підрозділів закладів освіти.
- PLO-7. The ability to plan and organise an educational process at general secondary, extracurricular, vocational and higher educational institutions (of accreditation levels I-II). To select means of organising of logistics, educational, methodological support and control of functioning of departments at educational institutions.
- ПРН-11. Здатність до функціонального уявлення про об'єкт дослідження або вивчення, виявлення суперечностей між реальною професійною практикою, рівнем наукових знань і потребою усвідомити сутність явища, формулювання професійної проблеми.

- PLO-11. The capacity for a functional representation of an object of research or study, for identifying contradictions among the real professional practice, level of scientific knowledge and the need to understand the essence of a phenomenon and for formulating a professional problem.

Зміст курсу:

Тема 1. Витоки креативного дизайну з класичного дизайн-мистецтва. Основні тенденції креативного дизайну в дизайні XX – XXI століття. Традиційна теорія дизайну як джерело зародження розвитку сучасного дизайну. Види креативного дизайну у світовій дизайн-спільноті. Дизайнерські проекти, створені за мотивами креативізму у XX – XXI століттях. Навчальні заклади та творчі студії, що працюють в галузі розвитку креативного дизайну. Креативний підхід в творчості дизайнерів України та світу XX – XXI століть. Креативний дизайн як специфічна форма проєктно-творчої та художньо-трудової діяльності.

Тема 2. Креативний дизайн в урбаністичному сучасному просторі. Специфіка сучасної креативної архітектури. Специфічні риси архітектурного та скульптурного мистецтва країн світу. Креативні особливості архітектурної сфери.

Креативність у архітектурі та скульптурному мистецтві: мистецтво стилізації, новаторство, креативна філософія. Основні риси креативної архітектури, матеріально-предметному середовищі, графічних зображеннях екстер'єрів міських та замських забудівель. Креативні фонтани.

Тема 3. Креативний дизайн у інтер'єрах приміщень та екстер'єрах забудівель. Види креативного дизайну у оформленні інтер'єрів приміщень різного типу. Креативний екстер'єр забудівель: самобутність, традицій, роль колористики, прикрас та використаних матеріалів. Креативні мотиви в автентичних проявах та сучасному мистецтві інтер'єрів та екстер'єрів. Вплив креативного мислення на форми в архітектурному мистецтві, роль геометрії. Креативна колористика, специфіка форм, вплив на сучасне мистецтво будівництва.

Тема 4. Креативний дизайн у сучасних меблях. Стилістичні особливості витворів меблевого мистецтва. Віддзеркалення характеру, емоційно-

психологічних особливостей сучасних майстрів меблевої справи. Прояв креативних поглядів в сучасній меблевій стилістиці.

Тема 5. Креативний дизайн у ландшафтному дизайні. Характерні риси мистецтва аранжування, альпійських горок, парків та квітників. Символічність форми, кольору, орнаментація в креативних дизайн-проектах митців Сходу та Заходу. Стилістичні особливості креативного садово-паркового мистецтва. Принципи креативних стилів як наслідок особливого креативного світогляду.

Тема 6. Креативний дизайн в декоративно-прикладному мистецтві. Принципи трансформації першоджерел народного мистецтва у створенні сучасних креативних об'єктів дизайну. Поняття «трансформація» як спосіб перетворення історичного об'єкта (елемента, мотива) у мисленні й проектному викладі дизайнера. Поняття «першоджерело», «асоціативно-образне уявлення». Аналіз варіантів розробок сучасних дизайнерів із застосуванням трансформації народних мотивів, трансформації структури зображувальних мотивів у сучасний дизайнерський образ. Стилізація як декоративне або абстрактне узагальнення зображуваних предметів, характерних для того чи іншого виду реместа або виду декоративно-ужиткового мистецтва за допомогою ряду прийомів (спрощення форми, об'ємних і кольорових співвідношень тощо) відповідно до художнього задуму креативного дизайнера.

Тема 7. Креативний дизайн у вбранні: одязі, взутті та аксесуарах. Робота за креативними мотивами: пластичне, графічне, об'ємно-просторове трактування силуетних, орнаментальних форм традиційних стилів жіночого та чоловічого вбрання. Цитування з класичних джерел: пряме перенесення в сучасну розробку одного або групи виразних засобів (силует, конструкція, технологія, форма, декор, кольорові поєднання). Метод «аналогії» – використання в розробці об'єкта певних естетичних, конструктивних, технологічних, образних рішень того чи іншого виду аксесуарів. «Наслідування» – опосередковане запозичення ідей, технік, методів того чи іншого майстра, або певних стильових рис у сучасних дизайнерів одягу. Форми «імітації» в сучасній мові предметного і графічного дизайну. «Синтез» або «дифузія» стилів: способи і доцільність поєднання в одному художньому образі рис, елементів, форм етнічного та інших напрямів.

Тема 8. Креативний дизайн у перукарському мистецтві та макіяжі. Креативні тенденції форм, проєкцій та конструкцій жіночих та чоловічих зачісок. Креативне фарбування волосся. Плетиво. Призначення креативних зачісок.

Тема 9. Креативний дизайн у техніці. Сучасні тенденції креативного дизайну у машинобудуванні, транспортних засобах, гаджетах та пристроях.

Тема 10. Креативний дизайн в кулінарному мистецтві. Види креативної подачі страв. Креативне тематичне сервірування столу. Креативний посуд. Молекулярна кухня.

Тема 11. Креативне мистецтво фотографії. Креативні фотозони. Технології виготовлення креативної фотографії. Можливості сучасних гаджетів у створенні креативного фото. Сучасні креативні фотографи та мистецтво складання креативної реклами.

Методи навчання:

I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації: Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних технологій, семінари, пояснення, розповідь, бесіда. Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. Практичні: творчі завдання, виконання копій, замальовок.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою, ілюстративним матеріалом; виконання індивідуальних навчальних завдань.

II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

Політика курсу (особливості проведення навчальних занять): лекційні й практичні заняття, які проводяться у звичайних аудиторіях, в читацьких залах бібліотеки, за місцем проживання з використанням цифрових технологій та дистанційних форм навчання.

Технічне й програмне забезпечення/обладнання, наочність: обладнання та інструменти спеціалізованих лабораторій, комп'ютери, графо проектор, мультимедійне обладнання.

Система оцінювання та вимоги: внутрішня університетська 100-бальна шкала. Після вивчення навчальної дисципліни їх результати переводяться у національну 4-бальну шкалу та окремо конвертуються в шкалу ECTS шляхом ранжування навчальних досягнень.

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за національною шкалою		Оцінка шкалою ЄКТС
	Для підсумкового семестрового контролю, що включає екзамен, курсову роботу, практику	Для підсумкового семестрового контролю, що включає залік	Для всіх видів підсумкового контролю
90-100	Відмінно	зараховано	A (відмінно)
65-89	Добре		BC (добре)
50-64	Задовільно		DE (задовільно)
35-49	незадовільно	не зараховано	FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34	незадовільно		F (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Список рекомендованих джерел (наскрізна нумерація) Базова

1. Даниленко В. Я. Дизайн : підручник. Харків : ХДАДМ, 2003. 320 с.
2. Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції: зб. наук. праць. У 3 кн. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка ; Сімон, 2019. 442 с.; 446 с.; 476 с.
3. Москалюк В. М., Яців Р. М. Традиції та сучасний дизайн. Львів : ЛНАМ, 2010. 87 с.

4. Чепелик В. В. Український архітектурний модерн. Київ : КНУБА, 2000. 196 с.
5. Янішевська Н. Філософія орнаменту / Янішевська Н. // Вісник ХДАДМ, №1. – Х.: ХДАДМ, 2011. – С. 151-154: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.visnik.org/pdf/v2011-01-36-yanishevaska.pdf>

Допоміжна

1. Етнічний стиль в інтер'єрі: дизайн Лисецьких. URL: <https://www.design-interiors.com.ua/ua/styles/etnlicheskii>
2. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАНУ. URL: https://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2000&Itemid=465
3. Лагутенко О.А. Українська графіка ХХ століття: навч. посібник / Лагутенко О.А. — К.: Грані-Т, 2011. – 184с.
4. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) / Селівачов М.Р. – К.: Редакція вісника «АНТ», 2009. – 408 с
5. Gimeno-Martinez J. Design and National Identity. Bloomsbury Academic, 2016. 240 p.

Інтернет-ресурси

1. БДПУ MOODLE <https://edu.bdpu.org/course/view.php?id=210>