

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Факультет архітектури будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан Ігор ФОДЧУК
Серпень 2024 року

РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
Основи композиції (ювелірна справа)
(назва навчальної дисципліни)

Обов'язкова

(вказати: обов'язкова / вибіркова)

Освітньо-професійна програма Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

(назва програми)

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

(вказати: код, назва)

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

(вказати: шифр, назва)

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

(вказати: перший бакалаврський/другий магістерський)

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

(назва факультету/ навчально-наукового інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців
за вказаною освітньо-професійною програмою)

Мова навчання Українська

(вказати: на якій мові викладається навчальна дисципліна)

Чернівці 2024 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «**Основи композиція**» складена
(назва навчальної дисципліни)

відповідно до освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженої Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол № 5 від 25.03.2024 р.) та введено в дію наказом № 101 від 26.03.2024 р.

Розробники: Дарій Ілля Дмитрович – асистент кафедри ДПОМ, член Спілки дизайнерів України;

Викладачі: Дарій Ілля Дмитрович – асистент кафедри ДПОМ, член Спілки дизайнерів України;

Погоджено з гарантом ОП і затверджено на засіданні кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Протокол № 5 від "25" серпня 2024 року

Завідувач кафедри Жаворонкова М.І.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено методичною радою факультету

Протокол № 8 від "28" серпня 2024 року

Голова методичної ради факультету Свгенія Новак
(підпис) (прізвище та ініціали)

Пояснювальна записка

Навчальна дисципліна **"Основи композиції (ювелірна справа)"** є обов'язковою освітньою компонентою освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, предметом вивчення якої є ознайомленні студентів із багатою культурною спадщиною Буковини через вивчення

різноманітних видів декоративно-прикладного мистецтва, які сформувалися в результаті історичних, соціальних, етнічних та економічних впливів на регіон.

Робочою програмою освітньої компоненти **"Основи композиції (ювелірна справа)"** передбачені мета та завдання вивчення навчальної дисципліни, окреслено компетентності, програмні результати, яких має набути здобувач ОП, критерії оцінювання навчальних досягнень студента та інші основні її структурні елементи (складові).

Мета навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна "Основи композиції" має на меті надати студентам фундаментальні знання та навички з композиції, стилізації та орнаментального проектування, необхідні для професійної діяльності в галузі мистецтва та дизайну. Курс фокусується на розвитку розуміння композиційних принципів, здатності гармонійно поєднувати традиційні та сучасні методи стилізації, формуванні індивідуального творчого підходу та професійному виконанні композиційних завдань.

Завдання вивчення навчальної дисципліни

Вивчення навчальної дисципліни "Основи композиції" передбачає освоєння теоретичних основ композиції, гармонії форми та кольору, з урахуванням специфіки ювелірного мистецтва. Студенти вивчають технологічні особливості роботи з орнаментальними, рослинними, анімалістичними та геометричними мотивами, адаптованими до ювелірних виробів. В процесі навчання здобуваються навички стилізації природних форм та створення композиційних рішень для ювелірних прикрас, враховуючи ергономіку та функціональність. Студенти опановують традиційні та цифрові технології проектування ювелірних композицій. Особлива увага приділяється розробці авторських ювелірних прикрас, де студенти можуть реалізувати свій творчий потенціал. Дисципліна сприяє вихованню естетичного смаку, розвитку творчого мислення та формуванню індивідуального стилю в ювелірній композиції

Пререквізити

Основними дисциплінами, що забезпечують базу для вивчення "Основи композиції" є: "Рисунок", який закладає основи розуміння форми, пропорцій та світлотіні; "Живопис", що сприяє розвитку навичок роботи з кольором, його гармонією та композицією; "Історія декоративно-прикладного мистецтва", що знайомить з традиціями та стилями в мистецтві, а також з принципами стилізації; "Професійна майстерність", що надає необхідні технічні навички для роботи з різноманітними матеріалами та створення проектних рішень.

Постреквізити

Вивчення дисципліни «**Основи композиції**» є важливою складовою підготовки студентів до подальших курсів та професійної діяльності. Отримані знання та навички будуть використані у таких дисциплінах, як "Історія сучасного мистецтва", де аналізуються композиційні рішення у сучасному художньому процесі при створенні ювелірних виробів, "Рисунок" і "Живопис", що сприяють удосконаленню технічної майстерності у візуальному мистецтві, роботи з колірними відношеннями та композицією кольору та форми. "Професійна майстерність", де студенти покращують свої практичні навички у сфері мистецтва та дизайну, "Актуальні питання історії та культури України", що дозволяє розглядати композиційні принципи у контексті культурної спадщини. Окрім цього, курс "Іноземна мова" забезпечує підготовку до міжнародної співпраці у сфері мистецтва та дизайну, дозволяє аналізувати світовий досвід у композиційних практиках. Дисципліна також є необхідною базою для розробки кваліфікаційних робіт та подальшої професійної діяльності у галузі мистецтва, декоративного мистецтва та проектування.

Компетентності та програмні результати навчання згідно ОП.

У процесі вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти має набути таких компетентностей та програмних результатів:

Інтегральна компетентність (ІК) Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів та характеризується певною невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 2. Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 10. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні компетентності (СК):

СК1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища.

СК 2. Здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки.

СК 3. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.

СК 4. Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями.

СК 5. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.

СК 6. Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі.

СК 7. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача.

СК 8. Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, діагностику стану збереженості матеріально-предметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання.

СК 9. Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій діяльності.

СК 10. Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.

СК 11. Здатність проводити сучасне мистецтвознавче дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

СК 12. Здатність презентувати художні твори та мистецтвознавчі дослідження у вітчизняному та міжнародному контекстах.

СК 13. Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих художніх та мистецьких закладах освіти

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Застосовувати комплексний художній підхід для створення цілісного образу.

ПРН 2. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.

ПРН 4. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп'ютерним забезпеченням (за спеціалізаціями).

ПРН 5. Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел.

ПРН 6. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об'ємні та просторові композиційні рішення і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах.

ПРН 8. 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.

ПРН 9. Застосовувати знання з історії мистецтв у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний мистецький досвід.

ПРН 11. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, реставраційної та дослідницької діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи.

ПРН 13. Застосовувати сучасне програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями).

ПРН 14. Тракувати формотворчі засоби образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі.

ПРН 15. Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації мистецьких творів.

ПРН 16. Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових рішеннях творів образотворчого, декоративного та сучасного візуального мистецтва.

ПРН 17. Популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної самоідентифікації.

ПРН 18. Формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.

Здобувач освіти повинен:

Знати:

- ✓ Основні етапи історії ювелірного мистецтва як виду декоративно-прикладного мистецтва; Техніки, стилістичні особливості та регіональні відмінності народного мистецтва.
- ✓ Символіку та семантику орнаментів у різних видах декоративно-прикладного мистецтва (ткацтві, різьбленні, ювелірних виробках тощо).
- ✓ Класифікацію і асортимент художніх виробів з металу, інших матеріалів і виробних каменів; Вплив історичних, етнічних і культурних чинників на розвиток мистецьких традицій регіону.
- ✓ Зв'язок декоративно-прикладного мистецтва Буковини із загальноукраїнськими та європейськими художніми традиціями.
- ✓ Основні принципи побудови форми. Розуміння взаємодії частин та їх функцій у композиції.

Вміти:

- ✓ Аналізувати та розрізняти композиційні прийоми;

- ✓ Вміти застосовувати основні композиційні прийоми у власній розробці дизайну;
- ✓ Розпізнавати та інтерпретувати символіку й зміст орнаментів та елементів традиційного мистецтва.
- ✓ Переносити творчі пошукові ескізи в чистовий проект.
- ✓ Вміти користуватися різними графічними засобами для досягнення творчих цілей.
- ✓ Створювати композицію простих та складних елементів.

Володіти:

- ✓ Знаннями принципів та елементів дизайну, таких як лінія, форма, текстура, колір та композиція. Методологією вивчення народного мистецтва та його впливу на сучасний дизайн.
- ✓ Вмінням створювати ескізи та детальні малюнки ювелірних виробів. Компетенціями міжкультурної комунікації у сфері вивчення мистецьких традицій.
- ✓ Знаннями основних принципів теорії кольору, включаючи кольорову гармонію та контрасти. Знаннями для адаптації традиційних мотивів Буковини у сучасному мистецькому та дизайнерському середовищі.
- ✓ Знаннями роботи з різними типами металів (золото, срібло, платина) та каменів (дорогоцінні, напівдорогоцінні, синтетичні), що використовуються у ювелірній справі.
- ✓ Вмінням працювати з графічними програмами. Використовувати програми для моделювання та візуалізації ювелірних виробів.
- ✓ Знаннями історії ювелірного мистецтва (основні стилі та епохи в ювелірному мистецтві)
- ✓ Розумінням принципів пропорцій та симетрії. Знаннями правил пропорційності та симетрії при створенні композицій.

Опис змісту робочої програми навчальної дисципліни Загальна інформація

Форма навчання	Рік зпід готовки	Се м е ст р	Кількість		Кількість годин						Вид підсумкового контролю
			к р е д и т і в	г о д и н	л е к ц і ї	п р а к т и ч н і	с е м і н а р с ь к і	л а б о р а т о р н і	с а м о с т і й н а р о б о т а	ін д и в і д у а л ь н і з а в д а н н я	
Денна	1	1,2	11,5	345		120	-	-	225	-	1 залік 2 залік
Заочна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Структура змісту навчальної дисципліни
1 курс 1 семестр**

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин												
	денна форма						Заочна форма						
	усього	у тому числі					усього	у тому числі					
		л	п	лаб.	інд.	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Теми лекційних занять	Змістовий модуль 1. Жіночі ювелірні сережки												
Тема 1. Проект об'ємного підсвічника, складної форми.			2										
Тема 2. Проект кулонів із використанням основних композиційних прийомів.			1										
Самостійна робота: Проект трьох кулонів на тематику орнаментів ЧНУ.													
Разом за ЗМ1			3				30						
Усього годин	60		3				30						

**Структура змісту навчальної дисципліни
1 курс 2 семестр**

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин												
	денна форма						Заочна форма						
	усього	у тому числі					усього	у тому числі					
		л	п	лаб.	інд.	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Теми лекційних занять	Змістовий модуль 1.												
Тема 1. Проект двох кулонів з використанням стилізації реалістичних елементів знаків зодіаку			2										
Тема 2. Проект двох кулонів з використанням абстрактних символів знаків зодіаку			2										
Тема 3. Проект кулону в особистому стилі знаку зодіаку (знак зодіаку на власний вибір)			2										
Самостійне завдання: Проект кулону особистого знаку зодіаку у власному стилі							30						
Разом за ЗМ1							60						
Усього годин	120		6				60						

Тематика семінарських занять – не передбачено навчальним планом

**Тематика практичних занять
1 курс 1 семестр**

№	Назва теми (завдання)	Кількість годин
1.	Проект об'ємного підсвічника, складної форми.	20
2.	Проект кулонів із використанням основних композиційних прийомів.	10
	Разом	30

**Тематика практичних занять
1 курс 2 семестр**

№	Назва теми (завдання)	Кількість годин
1.	Проект двох кулонів з використанням стилізації реалістичних елементів знаків зодіаку	20
2.	Проект двох кулонів з використанням абстрактних символів знаків зодіаку	20
3.	Проект кулону в особистому стилі знаку зодіаку (знак зодіаку на власний вибір)	20
	Разом	60

Тематика лабораторних занять – не передбачено навчальним планом

**Самостійна робота студента
1 курс 1 семестр**

№	Завдання для самостійної роботи	Кількість годин
1.	Проект трьох кулонів на тематику орнаментів ЧНУ.	30
	Разом	30

**Самостійна робота студента
1 курс 2 семестр**

№	Завдання для самостійної роботи	Кількість годин
1.	Проект кулону особистого знаку зодіаку у власному стилі	30
	Разом	60

Практичний зміст програми навчальної дисципліни 1 курс 1 семестр

Тема 1. Проект об'ємного підсвічника, складної форми.

Завдання: Розробка композиції, де буде представлено підсвічник складної об'ємної форми (трикутник, квадрат, 5-ти або 6-тикутник) з об'ємними вставками на певну теманику.

Склад та вимоги:

Студент розробляє підсвічник, враховуючи його технологічні властивості, використовуючи статистичні, ритмічні чи динамічні прийоми, підсвічник може мати не тільки виставковий характер, а й практичний.

Мета: Навчитися стилізувати об'ємний предмет та влучно використовувати композиційні прийоми у його розробці.

Формат роботи:

Формат – А1 або А2 (на вибір студента).

Розпис у довільній техніці (акварель, гуаш, акрил, графічні редактори).

Матеріали:

Традиційні (акварель, гуаш, акрил, туш, маркери).

Цифрові (Adobe Photoshop, Illustrator, Procreate).

Тема 2. Проект кулонів із використанням основних композиційних прийомів.

Завдання: Студент повинен створити дизайн кулонів, в якому орнамент (рослинний або геометричний) гармонійно поєднується з формою виробу, використовуючи основні композиційні прийоми. Композиція кожного кулона повинна відрізнятися плавністю ліній, ритмічним повторенням елементів та збалансованістю поєднання різних матеріалів (наприклад, металу та каменів)

Склад та вимоги:

В роботі над проектом кулонів потрібно врахувати особливості вертикальної композиції, ритм, симетрію або асиметрію при розробці кулонів. Композиція повинна бути гармонійною та збалансованою, кулони повинні відповідати обраному стилю - рослинному або геометричному.

Мета: навчити студента володіти композиційними прийомами, тобто застосовувати основні композиційні прийоми (ритм, симетрія/асиметрія, баланс, пропорції тощо) для створення гармонійних та виразних ювелірних виробів. Розуміти особливості вертикальної композиції та її впливу на сприйняття кулона.

Формат роботи:

Формат – А1 або А2 (на вибір студента).

Техніка виконання – довільна, з можливістю використання традиційних матеріалів або цифрових інструментів.

Матеріали:

Традиційні (акрил, гуаш, олія, темпера, туш).

Цифрові (Adobe Photoshop, Illustrator, Procreate).

Цифрові (Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW).

Практичний зміст програми навчальної дисципліни 1 курс 2 семестр

Тема 1. Проект двох кулонів з використанням стилізації реалістичних елементів знаків зодіаку

Завдання: Розробка кулонів стилізовуючи реалістичні зображення знаків зодіаків.

Склад та вимоги:

Використовувати стилізацію реалістичних елементів знаків зодіаку, зберігаючи їх впізнаваність, але надаючи їм художньої виразності та оригінальності.

Мета: Здатність перетворювати реалістичні елементи знаків зодіаку на художньо виразні та оригінальні образи, зберігаючи їх впізнаваність та навчитися гармонійно поєднувати

стилізовані елементи знаків зодіаку з формою кулонів, створюючи цілісні та збалансовані композиції.

Формат роботи:

Формат – А1 або А2 (на вибір студента).

Розпис у довільній техніці (традиційні матеріали або цифрові методи).

Матеріали:

Традиційні (акварель, гуаш, акрил, туш, маркери).

Цифрові (Adobe Photoshop, Illustrator, CLO 3D).

Тема 2. Проект двох кулонів з використанням абстрактних символів знаків зодіаку

Завдання: Створити проект де кулони повинні демонструвати вміння студента створювати художньо виразні та оригінальні ювелірні вироби, в яких абстрактні символи знаків зодіаку будуть гармонійно поєднані з композиційними рішеннями та обраним стилем.

Склад та вимоги:

Мінімум 3 варіанти ескізів кожного кулона, виконані від руки або за допомогою графічних програм. Ескізи повинні відображати різні варіанти абстрактного символу знаку зодіаку, його композиційне розміщення на кулоні та загальний стиль виробу. Абстрактні символи знаків зодіаку повинні бути виконані в обраному стилі (рослинному або геометричному) та чітко відображати їх значення.

Мета: Навчити генерувати оригінальні ідеї та втілювати їх у конкретних проектах, використовуючи різноманітні художні засоби та техніки, розробляти ескізи та креслення кулонів, враховуючи особливості матеріалів та технологій виготовлення ювелірних виробів.

Формат роботи:

Формат – А1 або А2 (на вибір студента).

Розпис у довільній техніці (традиційні матеріали або цифрові методи).

Матеріали:

Традиційні (акварель, гуаш, акрил, туш, маркери).

Цифрові (Adobe Photoshop, Procreate, SketchUp, 3ds Max).

Тема 3. Проект кулону в особистому стилі знаку зодіаку (знак зодіаку на власний вибір)

Завдання: Створити проект кулону, в якому буде відображено особистий стиль студента у поєднанні з символікою обраного знаку зодіаку. Кулон повинен демонструвати вміння створювати художньо виразні та оригінальні ювелірні вироби, в яких абстрактні символи знаку зодіаку будуть гармонійно поєднані з композиційними рішеннями та обраним стилем.

Склад та вимоги:

Розробити дизайн кулону, який поєднує індивідуальність студента із символікою обраного знаку зодіаку. Кулон повинен бути простим у виготовленні, зручним та естетично привабливим, відображаючи гармонію форми, кольору та змісту.

Мета: Здатність створювати художньо виразні та оригінальні ювелірні вироби, що відображають особисте бачення та стиль автора.

Формат роботи:

Формат – А1 або А2 (на вибір студента).

Розпис у довільній техніці (традиційні матеріали або цифрові методи).

Матеріали:

Традиційні (акварель, гуаш, акрил, туш, маркери).

Цифрові (Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW).

Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі вивчення навчальної дисципліни “Композиція”

Види контролю:

Поточний контроль здійснюється протягом семестру та включає усне опитування, письмові роботи, практичні завдання та тестування. *Усне опитування* використовується для перевірки знань з основ композиції: стилізації природних мотивів, правил побудови геометричних орнаментів, принципів гармонізації кольору, симетрії, ритму та контрасту в побудові ювелірних прикрас. Особлива увага приділяється знанню різновидів огранювання, типів закріпки каменів. *Письмовий контроль* охоплює виконання самостійних робіт, термінологічних диктантів (з акцентом на ювелірну термінологію), есе, рефератів на теми, пов'язані з історією ювелірного мистецтва, аналізом стилів та напрямків, а також написання тез доповідей на конференції. *Практичний контроль* передбачає виконання графічних композиційних завдань, стилізацію природних форм для ювелірних виробів, розробку авторських ескізів ювелірних прикрас з урахуванням ергономіки та технології виготовлення. Студенти працюють над створенням колекцій прикрас, проектуванням індивідуальних замовлень, а також розробкою 3D-моделей в програмі Blender чи 2D-зображень в Adobe Photoshop, Illustrator, CoreDRAW. *Тестовий контроль* застосовується для перевірки теоретичних знань з композиції ювелірної справи і проводиться у формі стандартизованих тестів у системі Moodle.

Рубіжний контроль проводиться після кожного змістового модуля, студенти презентують авторські проекти ювелірних прикрас, демонструючи свої творчі здібності, оригінальність та вміння застосовувати композиційні принципи на практиці. Під час презентації студенти аргументують свій вибір форми, матеріалів, технік виконання та декоративних елементів.

Підсумковий контроль проводиться у формі перегляду з комісією, до складу якої входять 3–5 викладачів за фахом. На перегляд виставляються: практичні роботи (ескізи ювелірних прикрас, макети, 3D-моделі, створені студентами протягом семестру); самостійні проекти (авторські колекції прикрас, розроблені студентами з урахуванням обраної концепції, стилю та технології виготовлення). Оцінювання здійснюється на основі технічної майстерності тобто на скільки добре студент володіє графічними техніками, інструментами 2-D або 3D-моделювання, знання технології виготовлення ювелірних виробів., також важливим аспектом є композиційне вирішення застосовувати принципи гармонізації кольору, симетрії, ритму та контрасту в розробці прикрас. Важливою деталлю при оцінюванні вважається інноваційний підхід студента до проекту, його оригінальність ідеї, творчий пошук нових форм та матеріалів і технік. Невід'ємною частиною проекту естетичні якості виконання

Після оцінювання викладач проводить обговорення робіт зі студентами, аналізуючи їхні досягнення, сильні та слабкі сторони, надаючи рекомендації щодо подальшого вдосконалення навичок та розвитку творчого потенціалу. Такий підхід сприяє формуванню аналітичного мислення, самокритичності та розумінню власного художнього стилю в контексті ювелірного дизайну.

Форми контролю:

Індивідуальний контроль полягає у створенні кожним студентом власного ювелірного проекту (наприклад, ескіз каблучки, сережок або кільця) від початку до кінця самостійно, демонструючи вміння втілювати свої ідеї в художній формі."

Груповий контроль передбачає співпрацю студентів у малих групах для розробки концепції та розробки колекції ювелірних виробів. Це сприяє розвитку навичок командної роботи, розподілу ролей та ефективної комунікації для досягнення спільної мети

Взаємний контроль полягає у конструктивному аналізі та критичній оцінці робіт одногрупників з метою взаємного навчання та вдосконалення композиційних рішень у ювелірному дизайні. Студенти вчаться аргументувати свою точку зору та надавати цінні поради.

Самоконтроль передбачає рефлексію над власним творчим процесом, аналіз успіхів та помилок, а також пошук шляхів для вдосконалення майстерності у створенні ювелірних

прикрас. Студенти вчаться об'єктивно оцінювати свої роботи та визначати напрямки для подальшого розвитку.

Загальні підходи до оцінювання:

Викладачі оцінюють роботи студентів, переглядаючи їх творчі проекти. Це допомагає оцінити роботи справедливо та звернути увагу не тільки на те, як добре вони зроблені, але й на те, наскільки цікавими є ідеї студентів. Найважливіше - це побачити готові роботи, в яких студенти показали, що вміють робити складні речі, поєднуючи різні матеріали та техніки. Коли студенти працюють разом над проектами, викладачі можуть побачити, як вони вміють домовлятися, ділити роботу та досягати успіху разом.

Важливим етапом оцінювання є презентація та захист проектів. Під час презентації студенти не лише представляють свої роботи, а й демонструють вміння чітко та переконливо доносити свої ідеї, обґрунтовувати вибір рішень, а також критично аналізувати проекти, висловлюючи конструктивні зауваження. Оцінка індивідуальних творчих робіт враховує такі критерії, як оригінальність задуму, відповідність обраному стилю та грамотне використання композиційних принципів.

Окрему увагу у процесі навчання приділяють використанню сучасних технологій, зокрема цифрових програм (Adobe Creative Suite, SketchUp).

Для глибшого розуміння декоративно-прикладного мистецтва студенти не лише виконують практичні завдання, а й відвідують музеї, де мають змогу ознайомитися з реальними творами мистецтва. Екскурсії Буковиною дозволяють студентам дослідити культурні особливості регіону. Самостійна підготовка екскурсій є важливим завданням, яке сприяє глибшому засвоєнню матеріалу, розвитку комунікативних навичок та вміння презентувати інформацію.

Обов'язковим компонентом курсу є самостійна робота студентів, яка охоплює широкий спектр завдань: від ескізів та наукових статей до рефератів, тез та наукових проектів, що можуть бути представлені на конференціях, конкурсах та виставках. Оцінювання самостійних робіт базується на науковій обґрунтованості, відповідності тематиці, якості оформлення, оригінальності підходу та повноті розкриття матеріалу.

Такий комплексний підхід до контролю та оцінювання дозволяє ефективно перевірити рівень підготовки студентів, сформувати необхідні професійні навички, креативне мислення та здатність до самостійного аналізу композиційних рішень у сфері декоративно-прикладного мистецтва.

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти у процесі вивчення навчальної дисципліни «Композиція»

Здобувач вищої освіти має право на участь у неформальній/інформальній освіті.

У межах поточного контролю до рейтингу студента можуть зараховуватися додаткові бали за умови наявності у нього сертифікату про результати **неформальної/інформальної освіти** з проблеми, що відповідає тематиці курсу («Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, в системі формальної освіти) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» (<https://www.chnu.edu.ua/media/3aykf41v/polozhennia-pro-vzaiemodiiu-for-malnoi-ta-neformalnoi-osvity.pdf>); «Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» (Ч.3, п. 3.6) (<https://www.chnu.edu.ua/media/ujmf2ufm/polozhennia-pro-kontrol-i-otsiniuvannia-rezul-na-vch-zdobuvachiv.pdf>). Доступність інформації для учасників освітнього процесу щодо визнання результатів неформальної освіти забезпечується через оприлюднення вище зазначених документів на офіційному сайті ЧНУ (<https://www.chnu.edu.ua/universytet/normatyvni-dokumenty/>).

Критерії оцінювання неформальної/інформальної освіти студентів

Кількість балів, що зараховується студенту, залежить від обсягу здобутих кредитів та отриманих результатів навчання, однак становить не більше 20% (20 балів) від загальної кількості балів за курс (100 балів за системою ЄКТС).

Наприклад, Студент пройшов 10-річний курс «Основи композиції: створення орнаментів» на платформі Coursera (<https://www.coursera.org/learn/design-fundamentals>) та отримав відповідний сертифікат. За цей студент може отримати **10 балів** з теми «Художні основи створення декоративних мотивів» (модуль 1).

Якщо студент пройшов 2-річний курс, наприклад, «Креативний підхід до традиційного розпису» на платформі Prometheus, і має сертифікат, він отримує **2 бали**, тригодинний – 3 бали тощо.

За результативну наукову роботу (написання наукової роботи, тез доповідей, участь у науково-практичних конференціях, участь у роботі гуртка тощо) за профілем цієї дисципліни, за рішенням кафедри відповідно до критеріїв, встановлених програмою навчальної дисципліни, студент може отримати до 12 додаткових (заохочувальних) балів у межах максимальної загальної суми балів – 100.

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни на підсумковому контролі

Завдання для підсумкового контролю (заліку) з навчальної дисципліни «Основи композиції» розміщені в системі електронного навчання Moodle за посиланням: URL: <https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=6258>

Форма проведення – Підсумковий контроль, згідно з навчальним планом, проводиться у формі перегляду. На перегляд виставляються роботи практичного та самостійного курсів. Після оцінювання викладач проводить обговорення робіт зі студентами.

Максимальна кількість балів, отримана студентом за залік – **40 балів**

Підсумкова оцінка, як показник результатів вивчення навчальної дисципліни, складається із сумарної кількості балів за поточне оцінювання – **60 балів** та підсумкового модуль – контролю (екзамен) – **40 балів**, за **100-бальною університетською шкалою**.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ЄКТС	
	Оцінка (бали)	Пояснення за розширеною шкалою
Відмінно	A (90-100)	відмінно
Добре	B (80-89)	дуже добре
	C (70-79)	добре
Задовільно	D (60-69)	задовільно
	E (50-59)	достатньо
Незадовільно	FX (35-49)	(незадовільно) з можливістю повторного складання
	F (1-34)	(незадовільно) з обов'язковим самостійним повторним опрацюванням освітнього компонента до перескладання

A – «зараховано» – студент глибоко і всебічно володіє теоретичними знаннями з основ композиції, стилізації, гармонізації кольорів та побудови орнаментальних форм. Вільно аналізує художньо-композиційні рішення, застосовує набуті знання у практичних

завданнях, демонструє високий рівень графічної підготовки, креативності та точності виконання композиційних робіт. Вільно аргументує вибір композиційних елементів, логічно мислить, самостійно розробляє оригінальні творчі рішення. Роботи виконані на високому художньому рівні, відповідають усім вимогам курсу, демонструють авторський підхід. Студент бере активну участь в обговореннях, творчих дискусіях, своєчасно виконує всі завдання та презентує свої проекти на високому рівні.

В, С – «зараховано» – студент добре засвоїв теоретичні основи курсу, знайомий із рекомендованою літературою, правильно застосовує основні принципи композиції у практичних завданнях. Роботи виконані охайно, містять правильні композиційні рішення, але можуть мати незначні похибки у стилізації або гармонізації елементів. Студент аргументовано викладає матеріал, висловлює своє бачення композиційних завдань, однак допускає дрібні неточності у побудові композиції або виборі кольорової гами. Виконані завдання відповідають вимогам курсу, проте не завжди демонструють високий рівень оригінальності або експериментального підходу. Участь у дискусіях активна, але не завжди впевнена.

D, E – «зараховано» – студент в основному знайомий з курсом, але демонструє поверхове розуміння композиційних принципів. Виконані роботи мають композиційні недоліки, стилізація форм неточна, кольорові рішення непереконливі. Практичні навички засвоєні частково, студент невпевнено працює з графічними техніками, припускається помилок у пропорціях, ритмічних побудовах, симетрії. Відповіді неповні, спостерігаються плутанина в поняттях та слабкі аналітичні навички. Деякі завдання виконані не в повному обсязі або подані із запізненням. Студент не проявляє ініціативи в творчих дискусіях, допускає неточності у термінології та логіці викладу матеріалу.

FX – «не зараховано» з можливістю перескладання – студент не опанував основні поняття курсу, слабо знайомий з теоретичним матеріалом, не орієнтується у принципах стилізації, композиції, гармонізації форми та кольору. Виконані роботи мають значні недоліки, відсутня стилістична узгодженість, лінійна і пропорційна побудова форми помилкова. Використання композиційних засобів хаотичне, творчий задум не прослідковується. Студент не може пояснити свої рішення, демонструє слабе розуміння термінології та логіки композиційних побудов. Значна частина завдань не виконана або подана неякісно. Спостерігаються пропуски лекцій та практичних занять, що негативно вплинуло на рівень засвоєння матеріалу.

F – «не зараховано» з обов'язковим повним курсом – студент не засвоїв основ композиції, не знайомий із програмним матеріалом і рекомендованою літературою. Відсутні практичні навички роботи з графічними техніками та стилізацією форм. Роботи або повністю відсутні, або виконані на незадовільному рівні, містять грубі помилки у композиційній побудові, відсутня логіка, ритм, гармонія. Студент не може пояснити принципи композиційних рішень, демонструє низький рівень зацікавленості, часті пропуски занять. Відсутня ініціатива до вдосконалення власних навичок. Для повторного складання курсу необхідне повторне вивчення дисципліни з виконанням усіх передбачених навчальним планом завдань.

**Розподіл балів, які отримують студенти
1 курс 1 семестр**

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота)		Кількість балів (залік)	Сумарн а к-ть балів
Змістовий модуль 1			
T1	T2	40	100

30	30		
Критерії для змістовного модуля №1		Критерій до заліку	
<p>Оцінювання робіт студентів з даного модуля має на меті перевірити рівень їхнього володіння композиційними принципами та вміння застосовувати їх на практиці для створення художньо виразних та гармонійних ювелірних виробів.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Знання основних композиційних понять (ритм, симетрія, асиметрія, баланс, пропорції, контраст, нюанс, тощо). - Розуміння принципів гармонізації форми та кольору. - Володіння термінологією та здатність аналізувати композиційні рішення. - Вміння застосовувати композиційні прийоми для створення ескізів та проектів ювелірних виробів (сережки, персні, кулони). - Грамотне використання ритму, симетрії/асиметрії, балансу, пропорцій, контрасту та нюансу в композиції. - Якість графічного виконання роботи (чіткість ліній, охайність, точність). - Володіння різноманітними техніками стилізації. - Застосування композиційних прийомів у створенні рослинних, анімалістичних та геометричних орнаментів. 		<p>Екзамен полягає у перегляді робіт комісією викладачів (3-5 осіб). На оцінювання виносяться всі роботи, виконані в рамках курсу, як практичні, так і самостійні. Після оцінювання викладачі проводять індивідуальні бесіди зі студентами, під час яких аналізують їхні успіхи та недоліки, а також дають рекомендації щодо подальшого розвитку. Оцінюються <i>знання основних композиційних понять</i> (ритм, симетрія, асиметрія, баланс, пропорції, контраст, нюанс, тощо); <i>розуміння принципів гармонізації форми та кольору</i>; <i>володіння термінологією та здатність аналізувати композиційні рішення</i>; <i>знання історії та теорії композиції в ювелірному мистецтві</i>. Важливою є <i>якість виконання практичних завдань</i>, мається на увазі вміння застосовувати композиційні прийоми для створення ескізів та проектів ювелірних виробів (сережки, персні, кулони), а також <i>грамотне використання ритму, симетрії/асиметрії, балансу, пропорцій, контрасту та нюансу в композиції</i>, також враховується <i>якість графічного виконання роботи (чіткість ліній, охайність, точність)</i>. Проект високо оцінюється коли є хороше <i>технічне виконання</i> виробу (якість обробки матеріалів, акуратність з'єднань, тощо).</p>	

**Розподіл балів, які отримують студенти
1 курс 2 семестр**

Поточне оцінювання (<i>аудиторна та самостійна робота</i>)			Кількість балів (залік)	Сумарна к-ть балів
Змістовий модуль 1			40	100
T1	T2	T3		
Критерії для змістовного модуля №1			Критерій до заліку	

<p>Оцінювання робіт студентів з даного модуля має на меті перевірити рівень їхнього володіння техніками стилізації, вміння перетворювати реалістичні зображення на абстрактні символи, а також навички komponування елемента у задану форму, враховуючи особливості форми, матеріалу та художнього задуму, тобто важко щоб студент міг аналізувати реалістичне зображення та виділяти його ключові елементи; володіти різноманітними техніками стилізації (геометризація, спрощення, узагальнення, тощо); перетворювати реалістичні форми на абстрактні символи, зберігаючи їх впізнаваність та змістове навантаження; створювати вироби оригінальними та виразними</p>	<p>Екзамен полягає у перегляді робіт комісією викладачів (3-5 осіб). На оцінювання виносяться всі роботи, виконані в рамках курсу, як практичні, так і самостійні. Після оцінювання викладачі проводять індивідуальні бесіди зі студентами, під час яких аналізують їхні успіхи та недоліки, а також дають рекомендації щодо подальшого розвитку.</p> <p>Оцінюється на скільки відповідально студент поставився до завдання та скільки вдало з ним впорався, тобто якщо зміст модуля полягає в стилізації природної форми, тоді враховується наскільки студент вдало використав прийоми стилізації(геометризація, спрощення, узагальнення) та поєднав їх (в даному випадку з технологічними методами роботи ювелірних виробів) і розробив ювелірний виріб на проєкті, також важлива якість виконання практичних завдань тобто вміння застосовувати техніки стилізації для перетворення реалістичних зображень на абстрактні символи. Необхідною навичкою вважається вміння передати індивідуальність та творчий задум автора за допомогою стилізації та композиції. Високо оцінюються роботи не тільки, коли вони гармонійно закомпоновані, а й їхнє технічне виконання у графічних редакторах (Adobe Photoshop, Procreate, SketchUp, 3ds Max) або виконання проєкту традиційними методами (гуаш, акварельні фарби, акрил.).</p>	
---	--	--

Питання для самоконтролю та контролю навчальних досягнень студента з навчальної дисципліни "Основи композиції"

1. Що таке стилізація? Опишіть основні методи та прийоми стилізації, наведіть приклади їх використання в ювелірному мистецтві.
2. Які існують види композиції? Охарактеризуйте кожен вид, вкажіть на їх переваги та недоліки, наведіть приклади використання в дизайні кулонів.
3. Яка роль ритму в композиції? Як ритм може впливати на сприйняття ювелірного виробу? Наведіть приклади ритмічних композицій в дизайні кулонів.
4. У чому полягає значення балансу в композиції? Як досягти балансу в асиметричній композиції? Наведіть приклади збалансованих та незбалансованих композицій.
5. Які особливості вертикальної композиції? Як вертикальна композиція впливає на сприйняття кулона? Наведіть приклади використання вертикальної композиції в дизайні кулонів.
6. Які матеріали та техніки найчастіше використовуються для виготовлення кулонів? Опишіть їх властивості та можливості використання в ювелірному мистецтві.

7. Як пов'язані між собою стилізація та композиція? Як стилізація впливає на композиційне рішення?
8. Які існують приклади використання стилізації та композиції в ювелірному мистецтві різних епох та культур? Наведіть приклади та проаналізуйте їх композиційні рішення.
9. Які фактори впливають на вибір техніки стилізації? Як врахувати особливості реалістичного зображення при виборі техніки стилізації?
10. Які існують правила гармонійного поєднання різних матеріалів в ювелірному виробі? Як врахувати властивості матеріалів при створенні композиції кулона?

Методи та освітні технології навчання

У процесі викладання навчальної дисципліни використовуються:

1) *традиційні* дидактичні методи та прийоми:

- *словесні*: лекція, розповідь, бесіда, дискусія, дебати, повідомлення, опитування;
- *наочні*: показ, метод ілюстрацій, метод демонстрацій (використання ілюстрованих посібників, таблиць, замальовок на дошці тощо, задіяння комп'ютерної та мультимедійної техніки, демонстрація навчальних фільмів, інформаційних відеороликів, мультимедійних презентацій тощо);
- *практичні*: вправи, практичні роботи тощо.

2) *інноваційні* методи навчання: проблемне навчання, контекстне навчання (як інтеграція навчальної, наукової та практичної діяльності), особистісно-орієнтоване навчання, навчання у співпраці, ситуаційне навчання, дистанційне навчання (згідно розпоряджень щодо організації освітнього процесу), перевернутий клас (flipped classroom), метод проектів;

3) *інтерактивні* методи навчання: корпоративне навчання (навчання в парах, робота в малих групах), колективно-групове навчання («велике коло», мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, навчаючи – вчуся); стимулювання творчої активності студентів (цікаві аналогії; фасилітована дискусія, вирішення ситуативних задач (Case study)); елементи навчального тренінгу.

Політика академічної доброчесності

Освітня діяльність (викладач і студент) ґрунтується на принципах співробітництва та академічної доброчесності.

Політика щодо відвідування занять: відвідування занять є обов'язковим.

Політика щодо академічної доброчесності: академічна доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату, фабрикації, фальсифікації тощо. У разі порушення студентом академічної доброчесності, робота оцінюється на нижчу оцінку або ж незадовільно та має бути виконана повторно. Викладач залишає за собою право змінити тему завдання. Політика щодо академічної доброчесності регламентується «Положенням про виявлення та запобігання академічного плагіату у Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича» (<https://www.chnu.edu.ua/media/n5nbzwwgb/polozhennia-chnu-pro-plahiat-2023plusdodatky-31102023.pdf>), «Етичним кодексом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (<https://www.chnu.edu.ua/media/jxdfs0zb/etychnyikodeks-chernivetskoho-natsionalnoho-universytetu.pdf>).

Політика щодо дедлайнів і перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. За наявності поважних причин перескладання модулів відбувається із дозволу деканату.

Політика оцінювання роботи викладача. Здобувачі після кожного заняття оцінюють роботу викладача та можуть залишати відгуки і пропозиції в анкеті в системі електронного навчання Moodle.

Рекомендована література

Фахова (основна) література:

1. Алекс В. Вайт. "Основи графічного дизайну. Третє видання". – Київ: ArtHuss, 2019.
2. Еллен Лаптон, Дженніфер Коул Філіпс. "Графічний дизайн: Нові основи". – Київ: ArtHuss, 2018.
3. Кравченко А. П. Основи композиції в декоративному мистецтві. – Харків, 2011.
4. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну. – К., 2006.
5. Потрашкова Л.В. "Основи композиції та дизайну". Навчальний посібник. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013.
6. Сергієнко Л. В. Декоративно-прикладне мистецтво: основи технік і технологій. – Львів, 2010.
7. Josef Albers. Interaction of Color. – Yale University Press, 2006.

Допоміжна література:

1. Дяченко С. М. Традиції та інновації в декоративно-прикладному мистецтві. – Київ, 2016.
2. Престон Блер. "Мальована анімація з Престоном Блером". – Київ: ArtHuss, 2018.
3. Стівен Геллер, Сеймур Кваст. "Графічні стилі: від вікторіанців до хіпстерів". – Київ: ArtHuss, 2018.
4. Тимошенко В. В. Основи кольорознавства в декоративному мистецтві. – Одеса, 2013.
5. Фредерік Рамстедт. "Мистецтво загишки". – Київ: ArtHuss, 2019.
6. Чекалова Г. О. Техніки декоративного живопису. – Київ, 2012.
7. Ellen Lupton. Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students. – Princeton Architectural Press, 2014.