КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ»

Циклова комісія образотворчого мистецтва і дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-методичної
та навчальної роботи
_____ Олексій ЖИЛЬЦОВ
«____» _____ 2024 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МУРАЛИ ТА ГРАФІТІ-АРТ В СУЧАСНОМУ МОНУМЕНТАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ

для студентів

спеціальності	014 Середня освіта
освітньо-професійної програми	Образотворче мистецтво
освітньо-професійного ступеня	фаховий молодший бакалавр

Київ-2024

Розробник: Андрій Андрійович Мазов, викладач циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну Фахового коледжу «Університет» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Викладач: Андрій Андрійович Мазов

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну
Протокол від 10.01. 2024 р. № 6
Голова циклової комісії _____ Олена КАЗІМІРЕНКО

Робочу програму перевірено
____ _____ 2024 р.

Заступник директора
з навчально-методичної роботи _____ Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА

Заступник директора з навчальної роботи _____ Оксана КАЛАШНИК

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р. _____(_____),«___ » _____20__ р., протокол № __

на 20__/20__ н.р. _____(_____),«___ » _____20__ р., протокол № __

на 20__/20__ н.р. _____(_____),«___ » _____20__ р., протокол № __

на 20__/20__ н.р. _____(_____),«___ » _____20__ р., протокол № __

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни
Вид дисциплін	вибіркова
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська
Загальний обсяг кредитів/годин	4/120
Курс	3
Семестр	6
Кількість змістових модулів з розділом:	2
Обсяг кредитів	4
Обсяг годин, в тому числі:	120
Аудиторні	56
Модульний контроль	8
Семестровий контроль	-
Самостійна робота	56
Форма семестрового контролю	залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є знайомство з історією розвитку вуличного мистецтва, провідними райтерами, матеріалами і техніками виконання графіті та муралів; використання надбань вуличної культури для подальшого використання в професійній діяльності.

Завдання навчальної дисципліни:

- надати теоретичні знання з історії появи та розвитку стріт-арту;
- ознайомити студентів з особливостями виконання графіті;

- навчити студентів створювати зображення у вуличному просторі з особливостями застосування традиційних і новаторських технологій роботи;
- отримання студентами навичок виконання сюжетної композиції з елементами шрифтових графіті різними засобами і техніками.

Дисципліна «Мурали та графіті-арт в сучасному монументальному мистецтві», як вибіркова компонента освітньої програми, забезпечує оволодіння студентами загальними та фаховими компетентностями і досягнення ними предметних результатів навчання за відповідною освітньо-професійною програмою:

Номер в освітній програмі	Зміст компетентності	Номер теми, що розкриває зміст компетентності
Загальні компетентності		
ЗК-6	Готовність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп'ютерних технологій для розв'язання комунікативних задач у професійній діяльності	1-4
ЗК-8	Здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил культури поведінки на основі загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів професійної етики	1-4
Фахові компетентності		
ФК-12	Уміння виконувати побудови проєкцій просторових форм на площині засобами креслення	2, 3
ФК-13	Володіння різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах	2-4
ФК-14	Володіння методами зображення об'єктів навколишнього середовища, живих та неживих предметів засобами рисунку і живопису	2, 3
	Предметні компетентності	
	Здатність створювати художній образ на різних поверхнях	2-4
	Здатність обирати техніки виконання композиції у відповідності до професійної задачі	2-4
	Здатність виконувати графіті-скетчі традиційними засобами та за допомогою цифрової графіки	2
	Здатність створювати авторські творчі роботи, тематичні й образно-асоціативні композиції	3, 4

3. Результати навчання за дисципліною

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент:

- володіє фаховою термінологією, теорією і методикою образотворчого мистецтва (ПРН-3);
- застосовує комплексний художній підхід для створення цілісного образу (ПРН-8);
- виявляє готовність до сучасного художньо-творчого мислення, вміння використовувати характерні особливості художньо-образної мови різних видів та жанрів мистецтва, розуміння зв’язків образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва, природним і культурним середовищем життєдіяльності людини (ПРН-12);
- створює художній образ використовуючи можливості різних поверхонь;
- обирає техніки виконання композиції у відповідності до професійної задачі;
- виконує графіті-скетчі традиційними засобами та за допомогою цифрової графіки;
- створює авторські творчі роботи, тематичні й образно-асоціативні композиції.

4. Структура навчальної дисципліни

№ п/п	Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
		Разом	Лекції	Практичні	Самост. робота
Змістовий модуль 1. Види вуличного мистецтва. Взаємодія графіті та муралу					
1.	Історія розвитку стріт-арту	2	2		
2.	Види стріт-арту. Стилі графіті. Взаємодія графіті та муралу	54	2	24	28
	Модульний контроль	4			
	Разом за модуль 1.	**60**	**4**	**24**	**28**
Змістовий модуль 2. Робота з поверхнями					
3.	Техніка безпеки, використання інструментів і матеріалів, підготовка до роботи з поверхнями	22	2	8	12
4.	Підготовка та адаптація скетчу для перенесення на стіну	32	2	16	14
	Модульний контроль	4			
	Разом за модуль 2.	**58**	**4**	**24**	**26**
	Залік	**2**			
	Разом за навчальним планом	**120**	**8**	**48**	**56**

*з урахуванням МКР - 8 год. Залік - 2 год.

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Види вуличного мистецтва. Взаємодія графіті та муралу

Тема 1. Історія розвитку стріт-арту

Лекція 1. Історія розвитку стріт-арту (2 год.)

Поява перших тегів у вуличному просторі міст. Вуличне мистецтво та перші американські й європейські графіті. Італійський стріт-арт і розвиток руху «мадоннарів». Субкультура графіті. Графіті часів Другої світової війни. Мурал, як різновид вуличного образотворчого мистецтва.

Ключові слова: вуличне мистецтво, субкультура, стріт-арт, райтер, графіті, стікери [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Лекція 2. Види стріт-арту. Стилі графіті. Взаємодія графіті та муралу (2 год.)

Різновиди стріт-арту. Техніки та стилі виконання графіті. Розвиток стилів. Технологічні та художньо-стилістичні зв'язки графіті та муралу.

Ключові слова: стріт-арт, райтер, графіті, мурал, тегінг, райтинг, 3D [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Практична робота 1. Каліграфіті, тегінг. Практичні вправи, розробка власного нік-нейму (псевдоніму), тегу (4 год.)

Практична робота 2. Створення тег абетки. Каліграфія. (4 год.)

Практична робота 3. Створення абетки власного об'ємного стилю графіті (4 год.)

Практична робота 4. Створення ескізу власного графіті свого нікнейму у власному стилі шрифту (4 год.)

Практична робота 5. Створення власного стилізованого персонажа, керик (4 год.)

Практична робота 6. Створення скетчу з поєднанням об'ємного лейтерингу та власного вже створеного (4 год.)

Змістовий модуль 2. Робота з поверхнями

Тема 3. Техніка безпеки, використання інструментів і матеріалів, підготовка до роботи з поверхнями

Лекція 3. Техніка безпеки та використання інструментів і матеріалів, підготовка до роботи на стіні (2 год.)

Техніка безпеки в роботі. Особливості підготовки поверхні до нанесення зображення. Техніко-технологічні особливості створення зображення на стіні.

Ключові слова: аерозольна фарба, краскопульт, кеп, сквізер, грунт, модульна сітка [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Лекція 4. Підготовка та адаптація скетчу для перенесення на стіну (2 год.)

Пластичне моделювання зображення. Види перспективи. Особливості масштабування зображень. Шляхи перенесення ескізу на поверхню стіни.

Ключові слова: трафарет, аерографія, краскопульт, кеп, сквізер, грунт, модульна сітка [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Практична робота 7. Практичні вправи роботи з аерозолем та іншими інструментами на стіні (4 год.)

Практична робота 8. Створення та робота з трафаретами (4 год.)

Практична робота 9. Робота в команді. Створення спільної композиції для стіни (8 год.)

Практична робота 10. Командне виконання попередньо створеної композиції на стіні (8 год.)

6. Контроль навчальних досягнень

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Модуль 1. Види вуличного мистецтва. Взаємодія графіті та муралу

№ п/п	Вид діяльності	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1	
			Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
1.	Відвідування лекцій.	1	2	2
2.	Відвідування практичних занять	1	12	12
3.	Робота на практичному занятті	10	6	60
4.	Виконання завдань для самостійної роботи	5	2	10
5.	Виконання модульної роботи	25	1	25
Максимальна кількість балів				**109**

Модуль 2. Робота з поверхнями

№ п/п	Вид діяльності	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 2	
			Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
1.	Відвідування лекцій.	1	2	2
2.	Відвідування практичних занять	1	12	12
3.	Робота на практичному занятті	10	4	40
4.	Виконання завдань для самостійної роботи	5	2	10
5.	Виконання модульної роботи	25	1	25
Максимальна кількість балів **Розрахунок коефіцієнта за 2 модулі**				**89** **1,92**

Критерії оцінювання виконання практичних робіт

Кількість балів	Значення оцінки (характеристика відповіді)
10	Відмінний рівень виконання завдань/відповідь повна, вичерпна й достатньо обґрунтована з, можливими, незначними недоліками
9	Достатньо високий рівень виконання завдань/відповідь без суттєвих (грубих) помилок, але не містить повних обґрунтувань
8	В цілому добрий рівень виконання завдань/відповідь містить незначну кількість несуттєвих помилок
7	Посередній рівень виконання завдань/відповідь містить значну кількість недоліків та/або незначну кількість помилок
5-6	Мінімально допустимий рівень виконання завдань, містить недоліки та помилки/відповідь неповна, що характеризується недостатньою обґрунтованістю, фрагментарністю, наявністю недоліків та помилок
3-4	Незадовільний рівень виконання завдань/відповіді, що виявляється у формальному запам’ятанні деяких понять і фактів, без належного їх розуміння, нездатності застосувати такі знання при вирішенні завдань
1-2	Незадовільний рівень виконання завдань/відповіді, що виявляється у неспроможності відтворити означення базових понять, положень, невмінні їх застосувати або виконання завдання/відповідь розпочата чи взагалі відсутня.

6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

Змістовий модуль 1. Види вуличного мистецтва. Взаємодія графіті та муралу

Самостійна робота 1. Ескізний пошук власного графіті-шрифту

Самостійна робота 2. Ескіз авторського персонажу (кереку)

Змістовий модуль 2. Робота з поверхнями

Самостійна робота 3. Розробка трафарету та перенесення його на стіну

Самостійна робота 4. Створення ескізу шрифтової композиції з додаванням авторського персонажу

Критерії оцінювання виконання самостійних робіт

Кількість балів	Значення оцінки (характеристика відповіді)
5	Відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками
4	В цілому добрий рівень виконання, містить незначну кількість несуттєвих помилок
3	Посередній рівень знань, виконання містить значну кількість недоліків
2	Мінімально допустимий рівень виконання

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Підсумковий модульний контроль проводиться у формі захисту виконаних робіт впродовж 6-го семестру.

Критерії оцінювання виконання модульних контрольних робіт

Критерії оцінювання за 25 бальною шкалою

Розробляється викладачем в залежності від фактичного навчального матеріалу та з урахуванням «Критеріїв оцінювання виконання практичних, лабораторних робіт та відповіді на семінарському занятті».

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

6 семестр передбачає форму семестрового контролю – залік.

Шкала відповідності оцінок

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	**90 – 100** балів	**Відмінно** – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	**82-89** балів	**Дуже добре** – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	**75-81** балів	**Добре** – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	**69-74** балів	**Задовільно** – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	**60-68** балів	**Достатньо** – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	**35-59** балів	**Незадовільно з можливістю повторного складання** – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	**1-34** балів	**Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу** – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична карта дисципліни «Мурали та графіті-арт в сучасному монументальному мистецтві»

Змістовий модуль 1.

Разом: **60 год**., лекції – 4 год., практичні заняття – 24 год., модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 28 год.

Модуль	Модуль 1					
Назва модуля	**Види вуличного мистецтва. Взаємодія графіті та муралу**					
Теми лекцій	Історія розвитку стріт-арту		Види стріт-арту. Стилі графіті. Взаємодія графіті та муралу			
Теми практичних занять	Каліграфіті тегінг. Практичні вправи, розробка власного нік-нейму (псевдоніму) тегу	Створення тег абетки. Каліграфія .	Створення абетки власного об'ємного стилю графіті	Створення ескізу власного графіті свого нікнейму у власному стилі шрифту	Створення власного стилізованого персонажа, керик	Створення скетчу з поєднанням об'ємного лейтерингу та власного вже створеного
Самостійна робота			Ескізний пошук власного графіті-шрифту		Ескіз авторського персонажу (кереку)	
ПМК						

Змістовий модуль 2.

Разом: **60 год**., лекції – 4 год., практичні заняття – 24 год., модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 26 год., залік - 2 год.

Модуль	Модуль 2			
Назва модуля	**Робота з поверхнями**			
Теми лекцій	Техніка безпеки та використання інструментів і матеріалів, підготовка до роботи на стіні		Підготовка та адаптація скетчу для перенесення на стіну	
Теми практичних занять	Практичні вправи роботи з аерозолем та іншими інструментами на стіні	Створення та робота з трафаретами	Робота в команді. Створення спільної композиції для стіни	Командне виконання попередньо створеної композиції на стіні
Самостійна робота	Розробка трафарету та перенесення його на стіну	Створення ескізу шрифтової композиції з додаванням авторського персонажу		
ПМК				
Залік				

8. Рекомендована література

Базова:

1. Корнієнко В. Визначення за графіті образів святих на хорах. Пам'ятки України. 2013. №3. С. 2–7.
2. Мілтон Г. Sketch and Finish: The Journey from Here to There. Princeton Architectural Press. Лондон, 2020. 168 с.
3. Шактер Р. Світовий атлас вуличного мистецтва / пер. з англ. Є. Гулевич, В. Правило, Е. Сардалова, С. Семенко, Л. Яким. Київ: «Magenta Art Books», 2018. 408 с.
4. Шеменьова Ю. Мурали України у світовому стріт-арті: формотворення, пластичне моделювання, художньо-образні особливості. НАККІМ. Київ, 2021. 437 с.
5. Ganz N. Graffiti world street art from 5 continents. Harry N. Abrams, 2004. 376 p.
6. Neelon C. The history of American graffiti. Harper Design. 2011. 400 p.

Додаткова:

7. Лерос Г. Kyiv Street Art 2010 – 2017. Львів: «ВСЛ», 2018. 300 с.
8. Шов Г., Поттер П. Banksy: Ви становите загрозу прийнятного рівня. Київ. ArtHuss. 240 с.
9. Hundenmark, C. The Art Of Rebellion 2: The World of Urban Art Activism. Gingko Press 2006. 208 p. 261.

9. Інформаційні ресурси

1. Національна бібліотека України імені В. В. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ (дата звернення 05.01.2023).
2. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського URL: www.dnpb.gov.ua/ (дата звернення 02.01.2023).