

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Назва освітнього компоненту	<i>ВК1.1 Мистецтво в середовищі міст майбутнього</i>
Вид	<i>вибіркова</i>
Семестр(и), в якому викладається	2
Кількість кредитів ЄКТС	4
Рівень вищої освіти	<i>другий (магістерський)</i>
Освітньо-наукова програма	<i>Образотворче мистецтво та дизайн</i>
Мова викладання, навчання	<i>Українська</i>
ІНІ/факультет	<i>Навчально-науковий інститут архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва</i>
Кафедра	<i>Кафедра інноваційних технологій у дизайні архітектурного середовища</i>
Лектор (викладач)	<i>Д. арх., проф. Фоменко Оксана Олексіївна</i>
Контакти лектора (викладача)	<i>адреса e-mail:</i> oksana.fomenko@kname.edu.ua

Мета: викладання дисципліни є формування здатності до інтеграції науки, техніки, мистецтва, інноваційних технологій та нових форм образотворення у вирішенні проблем естетизації й регіонального розвитку, вмінь та навиків до втілення отриманих знань в обраній галузі прикладних мистецтв, креативності та винахідливості.

Освітні компоненти, на які спирається: вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на наступні навчальні дисципліни: «Мистецькі практики в процесах розвитку інноваційних міст», «Сучасні проблеми розвитку образотворчого мистецтва», «Семантика та стилізація в образотворчому мистецтві», «Арт-проектування», «Актуальні теорії дизайну».

Зміст:

ЗМІ. Міське середовище в добу цифрових технологій.

Даний тематичний блок складається з наступних компонентів: Введення. Формування тематичних ліній в синтезі мистецтва під впливом вимог замовника; Визначення ключових термінів та понять; Історія міського планування; Роль синтезу мистецтв у міському просторі; Історія синтезу мистецтв (великі стилі): Архаїчний період, Греція та Римська імперія, Романський період, Готика, Відродження, Барокко, Неокласицизм, Модерн, Функціоналізм та конструктивізм, Постмодерн; Сучасні тренди проектування міських елементів та об'єктів мистецтва; Роль та вплив художніх рішень на міське середовище; Цілі сталого розвитку як фактор формування сучасних міст; Екологічні та соціоекономічні аспекти стійкості міст; Художні методи дослідження міського простору; Розуміння міста як соціокультурного явища; Антропологічний підхід до вивчення міського середовища; Вплив культури та мистецтва на формування міської ідентичності; Партисипативний дизайн: залучення спільноти до формування міського простору; Сучасні практики соціального дизайну

Модулем передбачено ознайомлення здобувачів вищої освіти з стратегіями впровадження у архітектурну та міську практику методів та концепцій інноваційного

дизайну які полягають у найсучасніших дослідженнях відеоекології, штучного інтелекту, діджитального мистецтва, структурного моделювання, сценарних підходів тощо.

ЗМ2. Специфіка цифрової мови сучасного мистецтва.

Даний тематичний блок складається з наступних компонентів: Введення у цифрове мистецтво; Визначення основних понять: цифрове мистецтво, комп'ютерна графіка, віртуальна реальність; Роль цифрового мистецтва у сучасній культурі; Інноваційні технології у міському просторі; Взаємодія мистецтва та технології у міському контексті; Використання цифрових технологій у дизайні міста; Еволюція цифрового мистецтва; Історія розвитку цифрового мистецтва від комп'ютерної графіки до інтерактивних медіа-інсталяцій; Ключові майстри цифрового мистецтва; Інструменти та технології цифрового мистецтва; Графічні програми та інструменти; Ознайомлення з базовими програмами для малювання, моделювання та обробки зображень; Можливості мистецтва у віртуальних та доповнених просторах, приклади успішних проєктів у цій галузі; Естетика цифрового мистецтва; Особливості візуальної мови у цифровому мистецтві; Цифрові тренди та стилі; Робота зі звуком та рухом у цифровому мистецтві; Особливості створення інтерактивних проєктів; Цифровий живопис та скульптура; Експерименти з текстурями та світлом; Розробка та реалізація штучних світів та віртуальних інсталяцій; Взаємодія з глядачами у віртуальному просторі.

ЗМ3. Нова інтеграція науки, техніки і мистецтва у формуванні міського простору.

Даний тематичний блок складається з наступних компонентів: Визначення ключових понять; Мистецькі практики у майстер-планах міського розвитку; Роль прикладного дизайну у новому міському ландшафті; Вплив мистецтва на міське середовище; Створення інтерактивних штучних об'єктів у місті; Технології та інновації у міському просторі; Смарт-міста та цифрові технології. Застосування цифрових технологій у міській інфраструктурі; Інтерактивні інсталяції та арт-проєкти у міському просторі; Синтез мистецтва та науки у міському дизайні; Мистецтво та екологія у формуванні стійкого міського простору; Проєкти, спрямовані на покращення екології міст через мистецтво; Інтерактивні принципи роботи з міськими органами та замовниками; Інноваційні аспекти виробництва та встановлення об'єктів прикладного мистецтва.

Результати навчання:

БРН-1 Генерувати інноваційні підходи й творчі знахідки в практику сучасного мистецтва.

Методи навчання: словесні, наочні, практичні.

Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання:

Враховуючи науково-дослідне спрямування дисципліни та аналітичний характер практичних занять, основними методами контролю є:

Поточний контроль:

- усний контроль (дискурси, доповіді);*
- письмовий контроль (реферати та графічні завдання);*
- графічний контроль (клазури).*

Модульний контроль:

- письмовий та графічний контроль*

Підсумковий контроль— диференційований залік екзаменаційними білетами

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення

Методичне забезпечення

1. Дистанційний курс з дисципліни «Мистецтво в середовищі міст майбутнього» у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Режим доступу: <https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=4673>

Рекомендована література та інформаційні ресурси

1. Guijun Li, Chenhuan Kou, Yongsheng Wang, Hongtao Yang. System dynamics modelling for improving urban resilience in Beijing, China. Resources, Conservation and Recycling, Volume 161, 2020, 104954. ISSN 0921-3449. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104954>.
2. Pelin Keçecioglu Dağl, Bartın University. URBAN LANDSCAPE AND ART: A SYMBIOTIC RELATIONSHIP IN THE SCOPE OF SUSTAINABLE DESIGN/ October 2024/ Conference: International Urban Landscape and Art Congress-VA: Paris, France https://www.researchgate.net/publication/386135445_URBAN_LANDSCAPE_AND_ART_A_SYMBIOTIC_RELATIONSHIP_IN_THE_SCOPE_OF_SUSTAINABLE_DESIGN/
3. Xiangyi Mao. The Intersection of Art and Technology: Innovative Thinking and Practice in the Perspective of New Media. June 2024. Applied Mathematics and Nonlinear Sciences 9(1)/ DOI:10.2478/amns-2024-1367. LicenseCC BY-NC-ND 3.0. https://www.researchgate.net/publication/380845742_The_Intersection_of_Art_and_Technology_Innovative_Thinking_and_Practice_in_the_Perspective_of_New_Media/
6. Negar Yazdi, Anna-Sophie Jürgens. City Art and Urban Planning. March 2024w/k - Between Science and Art. – Australian National University. https://www.researchgate.net/publication/379036448_City_Art_and_Urban_Planning
7. Demessie Mekuria. Art object – an integral component of shaping the architectural environment of a modern city. May 2024. – Cherkasy State Technological University. https://www.researchgate.net/publication/383904855_Art_object_-_an_integral_component_of_shaping_the_architectural_environment_of_a_modern_city
8. Anqi Zhu. Immersive public art and humanistic city image building in the digital era – September 2024 Applied Mathematics and Nonlinear Sciences 9(1). LicenseCC BY 4.0. https://www.researchgate.net/publication/383516586_Immersive_public_art_and_humanistic_city_image_building_in_the_digital_era
9. Marek Początko. (In)visible cities. On the theme of city architecture in art. November 2023. – Cracow University of Technology. https://www.researchgate.net/publication/380546396_Invisible_cities_On_the_theme_of_city_architecture_in_art.
10. Oksana Fomenko, Serhiy Danilov, Oleg Sleptcov and Andrii Izbash. The problem of formation of innovative directions in the profession “Architect”. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ISSN:1757-8981E-ISSN:1757-899X. P. 1 – 10. 2020. https://www.researchgate.net/publication/343891515_The_problem_of_formation_of_innovative_directions_in_the_profession_Architect
11. Oksana Fomenko, Serhiy Danilov and Andrii Izbash. Problems of architecture and professional development of an architect beyond “limits to growth”. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ISSN:1757-8981E-ISSN:1757-899X. P. 1 – 6. 2020. <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219052690>
12. Fomenko O., Danylov S., Izbash M., Izbash A. Innovative programming product for work architect-urbanist with Big Data of city. WMCAUS 2021. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1203 (2021) 022021. IOP Publishing. doi:10.1088/1757-899X/1203/2/022021. P. 1 – 8. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1203/2/022021/pdf>
<https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.170-198>

13. Fomenko, O., Danylov, S., Izbash, A., Iliencko, O. (2023). Sustainable Development of Architecture “Beyond Growth”. In: Arsenyeva, O., Romanova, T., Sukhonos, M., Biletskyi, I., Tsegelnyk, Y. (eds) Smart Technologies in Urban Engineering. STUE 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 808. Springer, Cham. - Print ISBN 978-3-031-46876-6. Online ISBN 978-3-031-46877-3. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46877-3_7

14. Danylov, S., Fomenko, O., Vigdorovich, O., Vinnichenko, T. (2023). “Nodes of Problems” as a Component of the Smart Technology of City Monitoring as a Dynamic System. In: Arsenyeva, O., Romanova, T., Sukhonos, M., Biletskyi, I., Tsegelnyk, Y. (eds) Smart Technologies in Urban Engineering. STUE 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 808. Springer, Cham. - Print ISBN 978-3-031-46876-6. Online ISBN 978-3-031-46877-3. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-46877-3_6

15. Andrii Izbash; Oksana Fomenko; Serhiy Danylov. Innovative tools for implementing the smart city concept in architectural urbanism. Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference “Innovative Technology in Architecture and Design”. AIP Conf. Proc. 2490, 010001 (2023) <https://doi.org/10.1063/1.5013972>

<https://pubs.aip.org/aip/acp/article/2490/1/030009/2928202/Innovative-tools-for-implementing-the-smart-city>.

16. Фоменко, О., Данилов, С., & Вигдорович, О. (2023). Методискладання «вузлів проблем» як інструментарій аналізу та моніторингу стану кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (65), 170–198.

Обладнання, устаткування, програмні продукти

Освітній компонент не потребує спеціального матеріально-технічного та інформаційного забезпечення.

Платформа дистанційного навчання Moodle, Office 365, Teams.