

СИЛАБУС ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МИСТЕЦТВО ПРОВОКАЦІЇ ТА ПРОВОКАЦІЇ В МИСТЕЦТВІ»

РОЗРОБНИК: СТУДНИЦЬКА МАР'ЯНА РОМАНІВНА

Email: stoodnja@ukr.net

Кафедра історії і теорії мистецтва: art@lnam.edu.ua

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	
кількість кредитів ECTS	3 (90 год)
вид заняття	загальна кількість годин
лекції	16
семінарські заняття/практичні	14
самостійна робота студента	60

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Додаткові індивідуальні консультації, що стосуються змісту курсу, практичних завдань, питань пов'язаних з освітнім процесом, відбуваються за попередньою домовленістю в аудиторії кафедри або онлайн у програмі Zoom.

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Курс «Мистецтво провокації та провокації в мистецтві» належить до вибірових навчальних дисциплін. Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов'язкові для критичного аналізу агресивних соціальних викликів і мистецького екстремізму в сучасній культурі. У сучасній соціально-історичній ситуації інтеграції України у світовий культурний процес сформувати у слухачів курсу навички міжнародної комунікації з толерантним ставленням до сучасних художніх тенденцій. Курс поєднує контекстуальні, історико-культурні та художньо-критичні аспекти вивчення мистецьких процесів. Курс продовжує процес аналітичного осмислення історії світового мистецтва, сучасної філософії, міфологічних та релігійних уявлень.

МЕТА КУРСУ

ТА

ЦІЛІ

Мета курсу:

сформувати у студентів глибокі теоретичні знання з історії мистецтва, які сприятимуть подальшому розвитку їхніх індивідуальних творчих здібностей, а також допоможуть у науковій самореалізації; надати основи аналітичного осмислення історичних процесів розвитку мистецтва, познайомити з неоднозначними явищами художніх стилів та напрямків; ознайомити з сюжетно-образним наповненням і семантикою контroversійних мистецьких творів; розвинути у слухачів курсу системне та цілісне

бачення мистецьких явищ, вміння проводити паралелі та виявляти провокативні мистецькі ідеї.

Цілі курсу:

- стимулювати поглиблене вивчення історії мистецтва;
- дати естетичну і етичну оцінку істотних явищ мистецтва, зокрема негативних, щоб допомогти студентів зрозуміти власні ідеали, розвинути прагнення істини, несприйняття вульгарності та банальності;
- допомогти визначити місце соціальних викликів у сфері художньої культури;
- відтворити логіку мистецьких провокацій в історичній ретроспективі;
- сприяти умінню виявляти та належно оцінювати моральні провокації;
- допомогти у формуванні усвідомленого індивідуального трактування контroversійних явищ і проблем сучасного мистецтва;
- виробити у майбутніх фахівців сміливість пропагувати власні ідеї.

Курс сприятиме формуванню загальних та спеціальних компетенцій:

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

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

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

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

ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 10. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 12. Цінування та повага різноманітності

ЗК 13. Здатність працювати в міжнародному контексті.

СК 1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища, твору мистецтва.

СК 2. СК 3. Здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки: базової мистецтвознавчої історіографії, теорії та прикладних засад арт критики, теорії естетики, основ музеології, збереження пам'яток культури.

СК 4. Здатність об'єктивно оцінювати та інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі на основі знань про основні техніки і технології образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, іконографії та іконології.

СК 5 . Здатність застосовувати на практиці професійні знання про особливості та відмінності мистецьких стилів, мистецьких творів різних історично-часових періодів та різних культурно-мистецьких регіонів.

СК 6. Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації про пам'ятки мистецтва, їх естетичну цінність в історичному контексті.

СК 7. Здатність проводити сучасне мистецтвознавче дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в усній та письмовій формах.

СК 8. Здатність презентувати художні твори та мистецтвознавчі дослідження у вітчизняному та міжнародному контекстах.

СК 12. Здатність працювати на міждисциплінарному рівні у межах галузі знань

РЕЗУЛЬТАТИ

НАВЧАННЯ:

- усвідомлювати сучасні мистецтвознавчі концепти та широкий фактологічний матеріал з історії та теорії мистецтва;
- знати внесок відомих теоретиків зарубіжного та українського мистецтва, важливі історіографічні досягнення у дослідженні феномену провокацій;
- розуміти художньо-концептуальні функції мистецтва та основні філософсько-світоглядні засади мистецького творення;
- знати специфіку метафоричного ставлення до дійсності та суб'єктивний характер відображення як винятковості пізнання в мистецтві;
- розуміти причини виникнення мистецьких провокацій;
- аналізувати різноманітні провокативні явища української художньої культури у контексті світового мистецького процесу;
- осягнути метафоричність, парадоксальність та естетичне багатство художньої мови;
- критично осмислювати емоційний вплив художнього твору на людину;
- виявляти гедоністично-розважальний, провокативний, пропагандистський та ін. аспекти у творчості конкретних майстрів; застосувати порівняльно-типологічний підхід до мистецьких феноменів;
- виявляти свідомі спекуляції та маніпуляції в мистецтві, критично аналізувати соціально-політичну заангажованість мистецьких творів;
- застосовувати навички філософського-психоаналітичного дискурсу для обґрунтування власного світогляду, вдосконалення особистої мистецької культури.

ФОРМАТ КУРСУ

Формат курсу передбачає проведення лекційних і семінарських занять в аудиторії. Самостійна робота націлена на засвоєння лекційного матеріалу та стимулює творче розв'язання практичних завдань. Практична робота пропонує захисти презентацій з обраної теми, написання есе; проекти власних провокативних акцій. У межах курсу передбачена організація дискусійних столів, відвідування виставок/експозицій сучасного мистецтва, актуальних мистецьких акцій, спілкування з провідними митцями.

У випадку потрапляння нашого регіону в червону зону через пандемію коронавірусу ми займатимемось дистанційно на платформі Zoom. Дистанційні заняття відбуватимуться за розкладом очних лекцій.

ЛІТЕРАТУРА КУРСУ

Оскільки запропонований курс є вузькоспеціалізованим, базовою літературою буде навчально-наочний посібник, матеріали якого щотижня опубліковуватимуться в нашому віртуальному класі Google Classroom. Навчання за фаховими виданнями є обов'язковою вимогою. Їх ви можете отримати в бібліотеці ЛНАМ або завантажити електронний варіант з інтернет-ресурсів. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Рекомендована література:

1. Куннас Т. Зло. Розкриття сутності зла у літературі та мистецтві. Львів : В-во Анетти Антоненко; К. : Ніка-Центр, 2015. 288 с.
2. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. К. : Либідь, 2002.

3. Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. К. : Основи, 1994. 420 с.
4. Полікарпов В. Любов та еротика в історії світової культури. К. : Либідь, 1993. 240 с.
5. Фуко М. Історія сексуальності. — Т. 1: Жага пізнання. Х. : ОКО, 1997. 235 с.
6. Фуко М. Історія сексуальності. — Т. 2: Інструмент насолоди. Х. : ОКО, 1999. 288 с.
7. Фуко М. Історія сексуальності. — Т. 3: Плекання себе. Х. : ОКО, 2000. 264 с.
8. Clark K. The Nude: A Study in Ideal Form. New York, 1956. 274 s.
9. Philip Hook ROGUES' GALLERY: A History of Art and Its Dealers. Profile Books; Main edition, 2017. 184 s.
10. Thompson D. The \$12 Million Stuffed Shark. Synopsis Literary Agency. 413 s.
11. Turner V. The Anthropology of Performance. PAJ Publications, 1988. 265 s.

ЗАВДАННЯ, ВИМОГИ ТА ОЦІНЮВАННЯ

ЗАВДАННЯ, ВИМОГИ.....

На семінарських заняттях не передбачене повторення пройденого на лекційних заняттях матеріалу. Ви виступатимете з доповідями-презентаціями, які розкриватимуть окрему проблему зазначеної у самостійній роботі теми. На дискусійний стіл усі мають мати тезовий конспект зазначеної теми, щоб долучитися до обговорення доповідей модераторів. Останнє заняття буде відведене для демонстрації проектів власних провокативних акцій та їхнього обговорення.

ОЦІНЮВАННЯ.....

Кожне завдання виконане під час очного чи дистанційного навчання оцінюється за чотирма критеріями. Критерій перший: Процес (25% від загальної оцінки). Ви були присутніми на заняттях (онлайн консультаціях), докладали зусилля до виконання завдань. Критерій другий: Розуміння (25% від загальної оцінки). Ви відповіли на поставлене завдання: самостійно уклали презентацію відповідно до структурних вимог (текст+ілюстрації), зробили конспект до дискусійного столу. Критерій третій: Виконання (25% від загальної оцінки). Ви переконливо та вичерпно представили презентацію, як модератор вправно організували та провели дискусійний стіл, активно включалися в полеміку навколо тем обговорення. Критерій четвертий: Критика (25% від загальної оцінки). Цей критерій стосується зовнішньої оцінки вашої роботи — ви зуміли зацікавити одногрупників, спровокували дискусію, влучно робили зауваження та коментарі, доповнювали виступ основного доповідача.

Сумарна кількість балів за всіма завданнями становить 100 балів. Ваша підсумкова оцінка виводиться з середнього балу. Розподіл балів за завданнями наведено у таблиці.

ЗАВДАННЯ	ОЦІНКА
Практикум-презентація	25
Дискусійний стіл (модератор)	25
Дискусійний стіл (учасник)	10
Практикум-акція	40

Оцінювання результатів навчання студентів Академії здійснюється відповідно до 100 бальної та національної шкали оцінювання, наведеної в таблиці.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОЦІНОК	
90-100	відмінно
74-89	добре
60-73	задовільно
59-35	незадовільно з можливістю повторного підсумкового контролю
1-34	незадовільно з повторним вивченням дисципліни

ОРІЄНТОВАНИЙ КУРСУ

ПЛАН

Умовні скорочення

Т – тиждень

Т.з.о – тип занять/ опитування

Т/Т.з.о	ТЕМА	ЛІТЕРАТУРА
1-2	МИСТЕЦТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ВИКЛИКИ	
лекції	Соціологічні аспекти мистецтва. Мистецтво і влада.	9; 21; 22
практикум презентація	Епатаж, несприйняття моральної цензури, заперечення усталених естетичних норм як характерні риси сучасної художньої культури. Тіні кічу та Львівська національна академія мистецтв.	
самостійна робота студента	Виконання презентації	
3-5	ПСИХОАНАЛІЗ ТА МИСТЕЦТВО	
лекції	Психоаналіз та художня творчість. Обдаровані безумством.	3; 5; 19
практикум презентація	Презентація: Стиль чи діагноз: хвороби великих художників. Ар брют.	
дискусійний стіл	«Виродження, безумство, імпотенція» в сучасному мистецтві.	
самостійна робота студента	Виконання презентації Організація дискусійного столу	
6-9	ПРОВОКАЦІЙНІ ТЕМИ В МИСТЕЦТВІ	
лекції	Контроверсійні теми образотворчого мистецтва. Моральні провокації в історії мистецтва.	4; 10; 13
	Любов, еротика, порнографія та мистецтво.	7; 8; 11; 14-16
практикум презентація	Десакралізація смерті в сучасному мистецтві Мистецтво блюзнірства Моральні провокації у житті митців	
дискусійний стіл	«Палю свій Кобзар»: міфи в українській культурі. Національні символи на рівні мистецтва «клозету»	
самостійна робота студента	Виконання презентації Організація дискусійного столу	
10-12	ФОРМАЛЬНІ ПРОВОКАЦІЇ В ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА	
лекції	Провокація формою. «End of Art» і принцип «все дозволено» в мистецтві.	2; 6; 20
практикум презентація	Презентація: Дихотомія прекрасного і потворного	
дискусійний стіл	Симулякри сучасної художньої культури	

самостійна робота студента	Виконання презентації Організація дискусійного столу	
13-15	ПРОВОКАЦІЇ В СИСТЕМІ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ АБО НАПРЯМУ	
лекції	Мистецтво декадансу fin de siècle. Арт-екстремізм сучасного «public art».	1; 6; 12; 17; 18; 23
практикум акція	Проект власної провокативної акції	
дискусійний стіл	Провокації в системі обраного стилю чи мистецького напрямку	
самостійна робота студента	Виконання проекту акції Організація дискусійного столу	

ПОЛІТИКИ **КУРСУ**

ВІДВІДУВАННЯ.....

Відвідування занять є обов'язковою умовою. Якщо протягом семестру відсутність перевищила присутність ви будете не атестовані, навіть за умови виконання усіх завдань. Виправданими поза встановленим лімітом можуть визнаватись пропуски занять через: хворобу; події з організаційних проблем ЛНАМ; юридичні зобов'язання студента; релігійні мотиви; сімейні обставини. Обов'язком студента є повідомити викладача про причини відсутності та надати супровідну документацію в деканат, відповідно до правил ЛНАМ.

ЗАЛІК.....

Залік відбуватиметься за накопичувальною системою. Студенти, що забажають покращити оцінку, відповідатимуть на запитання, які охоплюють лекційний і семінарський матеріал. Однак недостатнє володіння матеріалом курсу може привести до зниження підсумкової оцінки.

РЕЧЕНЕЦЬ.....

Впродовж семестру ви повинні захистити п'ять презентацій, дати яких відповідають останньому тижню, відведеному для кожної теми. Ви виступите у якості модератора круглого столу, тему якого виберете із запропонованих у плані курсу. На останньому в семестрі занятті – приміряєте на себе роль акціоніста. Очікується, що всі дотримуватимуться визначених термінів. У випадку непередбачуваних обставин, ви зможете підключитися до семінарського заняття за допомогою онлайн-конференції. Не раджу проводити провокації «невідвідування занять», за що ризикуєте отримати провокативно-негативну оцінку.

Прогули не відпрацьовуються, не можна покращити оцінку недбало виконаного завдання. Відпрацьовування передбачене для наведених у пункті «Відвідування» причинах пропусків.

АКАДЕМІЧНА **ДОБРОЧЕСНІСТЬ**

ЛНАМ розділяє фундаментальні цінності академічної доброчесності: Чесність, Довіра, Справедливість, Повага та Відповідальність. Кожен учасник освітнього процесу в ЛНАМ несе персональну відповідальність за дотримання академічної доброчесності.

ПОРУШЕННЯ

АКАДЕМІЧНОЇ

ДОБРОЧЕСНОСТІ.....

Будь які прояви академічної недоброчесної компрометують учасника освітнього процесу, знижуючи якість навчання/викладання в ЛНАМ. Дисциплінарні заходи щодо порушників академічної доброчесності різняться залежно від складу порушення аж до позбавлення права атестації. Детальніше про політику академічної доброчесності в ЛНАМ дивіться положення «Про запобігання порушення права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ» за цим посиланням: (<https://bit.ly/2NQnaIn>).

ПОКАРАННЯ

ЗА

ПОРУШЕННЯ

АКАДЕМІЧНОЇ

ДОБРОЧЕСНОСТІ.....

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У контексті вивчення цього курсу вона полягає передусім в сумлінному і об'єктивному посиланні на джерела із зазначенням вихідних даних.

При підготовці акцій, презентацій, дискусійних столів та письмових робіт передбачається самостійне опрацювання всіх матеріалів, конспектування, а не цифрове копіювання. Якщо ваша презентація міститиме плагіат вам загрожує неатестація з цього предмету.

ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЬОГО КУРСУ ЗАДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ Є ВИКЛЮЧНИМ ПРАВОМ ВИКЛАДАЧА. ЦІ ЗМІНИ, ОДНАК, НЕ МОЖУТЬ СТОСУВАТИСЬ МЕТИ, РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, А ТАКОЖ ПОЛІТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ.