

Львівська
національна
академія мистецтв

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Сучасне мистецтво»

ОП 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація»

8 семестр, 2023

ВИКЛАДАЧ: Береговська Христина Олександрівна

Доктор мистецтвознавства, доцент

Телефон: 0964100964

Сторінка курсу Google class:

Email: k.beregovska@gmail.com

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	
кількість кредитів ECTS	3(90 год.)
вид заняття	загальна кількість годин
лекції	30
самостійна робота студента	60
Залік, (консультація)	2

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Ми зустрічатимемось з вами на заняттях один раз на тиждень. Усі консультації, пов'язані із завданнями, я проводитиму під час цих занять. Проте якщо вам потрібні додаткові індивідуальні консультації, які стосуються змісту курсу, ваших робіт чи інших питань, пов'язаних з освітнім процесом, ми можемо зустрітись за попередньою домовленістю. Он-лайн зустрічі також можливі за попередньою домовленістю в програмі ZOOM.

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Цей курс є частиною вашої підготовки до майбутньої професійної діяльності у ділянці мистецької критики та історії мистецтва, а також викладацької та кураторської діяльності. Упродовж курсу ви здобуватимете дослідницькі та наукові компетентності. Цей курс передбачає ознайомлення та вивчення процесів та контекстів створення сучасного мистецтва, коротко зупиняючись на історичній ретроспективі, зокрема впливу класичних практик та технік на творчість сучасних мистців. Передбачено аналіз та вивчення творів візуального мистецтва, архітектури, перформансів, зокрема вплив соціокультурного середовища на художньо-стилістичні особливості мистецьких творів. Навчальна дисципліна структурно становить цілість з

іншими суміжними дисциплінами — історією зарубіжного мистецтва, культурології. Формуються допоміжні навички роботи з дієвцями культури і мистецтва, а також науковцями та дослідниками.

МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ

Мета курсу — метою теоретичного курсу є вивчення процесів творення та зразків сучасного візуального мистецтва в актуальному соціокультурному процесі; знайомство із найяскравішими модерними зразками.

Цілі курсу спрямовані на формування базових теоретичних і науково-практичних знань у ділянці «сучасного мистецтва»; проведення фахового аналізу художньо-композиційних особливостей, глибоких змістів та семантичних референсів у творах, що допоможе студентам оволодіти належним рівнем наукової готовності до професійної діяльності, виховати високий рівень художньо-естетичного смаку, креативний підхід у спробі імплементації власних знань у сучасні мистецтвознавчі практики.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами вивчення цього курсу ви повинні:

- Фахово володіти науковою термінологією;
- знати і розуміти періодизацію та культурно-національні глобалізаційні контексти в яких твориться та розвивається сучасне візуальне мистецтво, а також причинно-наслідкові процеси які впливали на візуальну та смислову структуру творів;
- за допомогою мистецтвознавчих методів аргументовано аналізувати та ідентифікувати різні твори візуального мистецтва та архітектури,;
 - вільно, на високому науковому рівні характеризувати культурно-мистецький контекст і конкретні творчі практики в ньому, зокрема проводити мистецтвознавчу критику конкретних творів.

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

СК 1. Здатність презентувати результати професійної діяльності в усній та письмовій формі, надавати відповідну аргументацію.

СК 2. Здатність визначати ступінь цінності та унікальності об'єктів культури у українському та міжнародному контекстах.

СК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням загальнонаукових та спеціальних наукових методів;

СК 9. Здатність оцінювати матеріальну та духовну цінність об'єкта культурної спадщини різних історичних періодів та географічних ареалів.

СК 10. Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію культурологічного змісту використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби та візуальні технології.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПРН 1 Мати навички критичного мислення, викладати у зрозумілий спосіб власні думки, здійснювати їх аргументацію.

ПРН 2. Виокремлювати основні етапи розвитку світової культури, вміти виділити та обґрунтувати загальну специфіку культурно-історичних процесів.

ПРН 3. Аналізувати, коментувати, узагальнювати, наукові та аналітичні тексти культурологічного характеру.

ПРН 8. Інтерпретувати культурні джерела (речові, друковані, візуальні, художні) з використанням спеціальної літератури та визначених методик, аргументовано викладати умовиводи щодо їх змісту.

ПРН 10. Розпізнавати та класифікувати різні типи культурних продуктів, визначати їх якісні характеристики на основі комплексного аналізу.

ПРН 11. Здійснювати експертну оцінку культурних об'єктів за заданими критеріями та надавати рекомендації щодо їх соціальної актуалізації.

ПРН 14. Вести публічну дискусію та підтримувати діалог з питань української культури з фахівцями та нефахівцями.

ФОРМАТ КУРСУ

Формат викладання дисципліни «Сучасне мистецтво» передбачає активне спілкування, практичні заняття в аудиторії та на арт об'єктах, а також самостійну роботу. Під час навчання студентам організовується цікавий мультимедійний спосіб подачі теоретичного матеріалу у вигляді відео та фото презентації за визначеною темою. Також для успішнішого закріплення теоретичного матеріалу пропонується перелік цікавих художніх та документальних відео стрічок, а також (на самостійне опрацювання) наукових інтерактивних он-лайн лекцій альтернативних іноземних профільних вузів. В кінці кожної лекції пропонується 15-хвилинна віртуальна екскурсія провідними музеями світу, в колекціях яких знаходяться зразки сучасного візуального мистецтва. Це дасть можливість «підготовки» студента до живого спілкування із артефактами. Такий комплексний інтерактивний підхід до засвоєння матеріалу допоможе студенту зрозуміліше пізнати твори мистецтва та історико-культурні процеси відповідного періоду і дасть можливість проводити фаховий аналіз обраних об'єктів. Самостійна робота скерована на те, щоб кожну з теоретичних тем засвоїти на практиці. Очікується від студентів активності під час семінарських занять. Якщо з певних причин стануть неможливими зустрічі в аудиторії, навчання проходитиме дистанційно. І очні, і

дистанційні заняття відбуватимуться за розкладом. Дистанційні заняття проводитимуться через платформу Zoom.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КУРСУ

Тиждень	Тема	Завдання	Самостійна робота (пункти рекомендованої літератури для опрацювання)
1.	Тема 1. Від модернізму до авангардизму: візуальні мистецтва, музика, література, драматургія. Загальні риси, періодизація, різновид ізмів, типологія концепцій та смислів.	Опрацювати текст лекції.	3, 1, 5, 6, 16, 21, 24
2.	Тема 2. Паризька школа. Присутність українців протягом трьох періодів. Конфлікт української традиції і західноєвропейських викликів в художніх практиках українців.	Опрацювати текст лекції. Створення фото та відео презентацій про яскраві та успішні досвіди світових галерей.	13, 14, 20
3, 4	Тема 3. Кубізм, футуризм, Фовізм, Абстрактний експресіонізм. Характерні формотворчі та концептуальні особливості. Персоналії та їхні	Опрацювати текст лекції. Підготувати короткі анотації про відомі мистецькі	9, 18

	твори. Абстракціонізм, конф ігуративне мистецтво з філософсько-естетич ною основою ірраціоналізмом. Художники і твори.	практики .	
5	Тема 4. Баугауз, Дадаїзм, Конструктивізм, Супрематизм, сюрреалізм Експресіонізм. Кінетичне мистецтво. Концептуальне навантаження, зв'язок змісту і форми. Роль мистця і процесу.	Опрацюв ати текст лекції.	10, 26
6	Тема 6. Український авангард. (1910—1930 рр.) – синтезу європейського модернізму і традицій народного мистецтва.	Опрацюв ати текст лекції.	2, 4
7	Тема 7. Мистецтво постмодернізму. Передумови виникнення, становлення, персоналії, твори.	Опрацюв ати текст лекції.	11, 17

	Світова та вітчизняна практики.		
8,9	Тема 8. Мистецтво соцреалізму в ХХ ст. : інкубований талант, партійна та режимна ідеологія. Різниця у практиках, ідеологіях та тематиці в комуністичних країнах. Бруталізм – культ бетону і залізобетонних конструкцій – межі етики та естетики. Ідеологія архітектурних монстрів : Україна / світ.	Опрацювати текст лекції.	8, 15, 19
10, 11	Тема 9. Різновид стилістичних мистецьких напрямків в США в ХХ ст. Творчі персоналії та їх практики. Абстрактний експресіонізм. Деконструктивізм та метамодернізм: філософія та естетика візуальних практик. Коливання між протилежностями.		1, 23, 25

12, 13	Тема 10. Явище Public ART : діалог мистецтва, людини і середовища, чи неузгоджена інтервенція художника у міський простір. Світові та вітчизняні мистці. Перформанс - одна з форм акціоністського мистецтва. Найяскравіші творчі практики. Іноземний та український досвід.	Опрацювати текст лекції.	12, 22,
14, 15	Інсталяція від постмодернізму до актуальних практик: Енвайронмент, нові контексти і нетривіальні рішення. Світ і Україна в ньому. Художня фотографія XX і XXI ст.. Старе і нове – безперервний пошук.	Опрацювати текст лекції.	7

ЛІТЕРАТУРА ТА МАТЕРІАЛИ КУРСУ

1. Белград Д. Культура спонтанності. Імпровізація і мистецтво в повоєнній Америці.//К.:Факт.2008.
2. Материк українського авангарду на мапі світу. Науковий збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2019.
3. Модерне і сучасне мистецтво. Чи потрібен пошук нових дефініцій?. ART Ukraine.

4. Український авангард 1910—1930 рр. Київ. Мистецтво. 1996.
5. Arts documentaries
[//https://www.bbc.co.uk/iplayer/categories/documentaries-arts/a-z7](https://www.bbc.co.uk/iplayer/categories/documentaries-arts/a-z7)
6. Art HistorY // [HTTPS://WWW.BBC.COM/CULTURE/TAGS/ART-HISTORY](https://www.bbc.com/culture/tags/art-history)
7. Bishop C. Installation Art Paperback –2011. 144 p.
8. Chadwick P. This Brutal World. London : Phaidon, 2016. 224 p.
9. Child P. Modernizm. The new critical idiom. 2000.
10. D'Arcy M., Nilges M. The Contemporaneity of Modernism: Literature, Media, Culture. 2015. 248 p.
11. Dember, Greg. After Postmodernism: Eleven Metamodern Methods in the Arts. 2011
12. Doherty K. Out of Time, Out of Place: Public Art (now). Art/book. 2015
13. L'Ecole de Paris, 1904—1929: la part de l'autre. — Paris : Paris musées, 2000.
14. Ecole de Paris [//http://ecoledeparis.org/videos/](http://ecoledeparis.org/videos/)
15. Emili A. R. Pure and Simple, the Architecture of New Brutalism. Rome : Kappa, 2008. 255 p.
16. Huyssen, Andreas (1987). After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism (Theories of Representation and Difference). Indiana University Press. c. 188.
17. Kammyng R. Art. A Visual History. 2018 DK (Dorling Kindersley)
18. Mambrol, Nasrullah. Postmodernism. Literary Theory and Criticism . 2016
19. 9 Examples of Brutalist Architecture in Film //
<https://www.architecturaldigest.com/story/brutalist-architecture-in-film>
20. Nieszawer N., Boye M., Fogel P. Peintres juifs à Paris, 1905—1939: École de Paris. — Paris : Denoël, 2000.
21. Painters and their Masterpieces. Documentaries exploring the lives and works of great painters and artists. // <https://www.bbc.co.uk/programmes/p0775s2v>
22. Public Art Definition, History, Types //
<http://www.visual-arts-cork.com/public-art.htm>
23. Robert Rauschenberg - Pop Art Pioneer Full BBC Documentary 2016 //
<https://www.youtube.com/watch?v=yELmPbQNx9M>
24. The arts show // <https://www.bbc.co.uk/programmes/b04q0z5b>
25. Turner L. The Metamodernist Manifesto | Luke Turner (2011). The Metamodernist Manifesto | Luke Turner (2011).
26. Walz R. Modernizm. Seminary studies. 2000.

ЗАВДАННЯ, ВИМОГИ ТА ОЦІНЮВАННЯ

До кінця семестру треба виконати 5 завдань

1. Перше завдання – Підготувати презентацію про успішні виставкові проекти в Україні та світі за останніх три роки. (5 балів)
2. Друге завдання – створення презентації на тему творчості одного з відомих сучасних мистців світу (медіум за вибором)(5 балів).
3. Написання рецензії на перманентну музейну експозицію (музей модернізму) та рецензію на змінну виставку актуальних мистецьких практик. (5 балів).

4. Інтерв'ю із сучасним художником у його майстерні у форматі відеоарту, а також у текстовому режимі.. (5 балів).
5. Написання тестів по пройденому матеріалу. (5 балів)

ДЕДЛАЙНИ

Упродовж одного семестру ви повинні пройти тестовий контроль за кожною темою.

ОЦІНЮВАННЯ

Ваша підсумкова оцінка (залікова) виводиться як сума отриманих балів. Розподіл балів за завданнями представлений в наступній таблиці.

ЗАВДАННЯ	ОЦІНКА
5 завдань	45 балів (9 за одне)
Відсутність пропусків	5 балів
підсумкове тестування	50 балів

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
35-59	незадовільно з можливістю повторного підсумкового контролю
1-34	незадовільно з повторним вивченням дисципліни

КОНСУЛЬТАЦІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У разі дистанційного навчання вам потрібно завантажувати виконані завдання у Telegram групі відповідній для вашої дисципліни, щоби ваші колеги могли їх прочитати і висловити свої зауваження, а викладач міг прочитати і поставити оцінку.

ПОЛІТИКИ КУРСУ

ВІДВІДУВАННЯ

Відвідування занять є обов'язковим. Якщо ви заздалегідь знаєте, що ви повинні пропустити заняття з поважних причин, потрібно попередити викладача.. Виправданими можуть визнаватись пропуски занять через хворобу; події пов'язані з діяльністю кафедри ІТМ, а також ЛНАМ; юридичні зобов'язання студента; релігійні мотиви. Обов'язком студента є повідомити викладача про причини відсутності та надати супровідну документацію в деканат відповідно до правил ЛНАМ.

ЕКЗАМЕНИ, ЗАЛІКИ

Вчасне виконання завдань є критично важливими. Обов'язком студента є реалістичне планування свого часу на виконання передбачених цим силабусом завдань. Допуск до повторного складання (перездачі) здійснюється згідно положення «Про порядок ліквідації академічних заборгованостей». (Див. <https://bit.ly/2NQnaIn>)

ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ

Користуватись електронними приладами під час занять не в освітніх цілях заборонено. Допустимим є використання телефону, або іншого електронного приладу тільки в освітніх цілях. Наприклад, якщо вам потрібно уточнити релевантну дисципліні інформацію в інтернеті.

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

Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про освіту» є такі основні види порушень академічної доброчесності: **Академічний плагіат** – «оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства». **Самоплагіат** – «оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів». **Фабрикація** – «вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі чи наукових дослідженнях». **Фальсифікація** – «свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень». **Списування** – «виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання». **Обман** – «надання завідомо неправдивої інформації стосовно

власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування». **Хабарництво** – «надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі». **Необ'єктивне оцінювання** – «свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти». Будь які прояви академічної недоброчесної компрометують учасника освітнього процесу, знижуючи якість навчання/викладання в ЛНАМ.

Дисциплінарні заходи щодо порушників академічної доброчесності різняться в залежності 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

На цьому курсі політика академічної доброчесності є принципово важливою. Будь яка творча робота, яка виконана не вами, але ви видаєте її за власну вважатиметься крадіжкою, розглядатиметься академічною комісією і може мати негативні наслідки для вашого подальшого навчання. Копіювання творів мистецтва, передбачених завданням в навчальних цілях, є допустимим і не вважається порушенням доброчесності. Ви також можете використовувати твори інших художників для інтерпретацій, імпровізацій та інших, маніпуляцій, але обумовлювати і пояснювати це. У кожному сумнівному випадку де ви не впевнені, щодо доброчесного використання чужого матеріалу проконсультуйтеся щонайменше з одним викладачем.

У разі виявлених порушень до вас застосовуватимуться наступні санкції:

Перше порушення: аспірант отримує «Нуль» (0) балів за завдання без права перездачі. Цей інцидент може спричинити повідомлення про плагіат першому проректору та розглядатись на комісії з академічної доброчесності.

Друге порушення: аспірант отримує «Нуль» (0) балів за завдання без права перездачі. Про інцидент повідомляється першого проректора та проректора з наукової роботи, інцидент розглядається на комісії академічної доброчесності. За результатами комісії аспірант позбавляється стипендії (якщо така надається), отримання будь яких навчальних пільг та може бути відрахований з числа аспірантів.

Третє порушення: аспірант отримає «Нуль» (0) балів за завдання. Про інцидент повідомляється першого проректора та проректора з наукової роботи, інцидент розглядається на комісії академічної доброчесності. За результатами комісії аспірант відраховується з числа аспірант ЛНАМ.