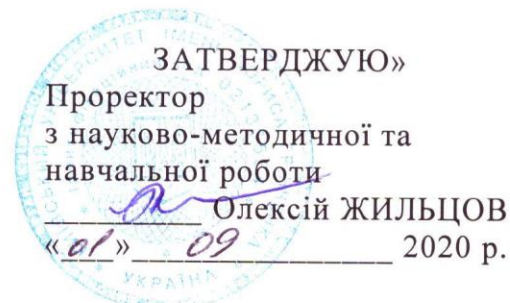

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ
КЛАСИЧНОГО ТА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
освітнього рівня другого (магістерського)
освітньо-професійної програми 022.00.03 «Прогнозування моди»

Київ – 2020

Розробник: Коновалова Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка

Викладач: Коновалова Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка

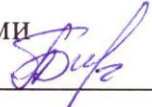
Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Протокол № 7 від «27» серпня 2020 р.

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва Ольга ШКОЛЬНА

Робочу програму погоджено з гарантом освітньо-професійної програми 022.00.03 «Прогнозування моди»

«27» серпня 2020 р.

Гарант освітньо-професійної програми 022.00.03 «Прогнозування моди» - Ліана БЛЯКОВИЧ

Робочу програму перевірено

«__» _____ 2020 р.

Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Алла ТАРАННИК

Пролонговано:

На 20__/20__ н.р. _____ (підпис) _____ (ПІБ), «__»__ 20__ р., протокол № __

На 20__/20__ н.р. _____ (підпис) _____ (ПІБ), «__»__ 20__ р., протокол № __

На 20__/20__ н.р. _____ (підпис) _____ (ПІБ) ., «__»__ 20__ р., протокол № __

На 20__/20__ н.р. _____ (підпис) _____ (ПІБ), «__»__ 20__ р., протокол № __

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристики дисципліни за	
	денна	заочна
Вид дисципліни	Обов'язкова	
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська	
Загальний обсяг кредитів / годин	6 / 150	
Курс	6	
Семестр	11	11
Кількість змістових модулів з розподілом:	2	2
Обсяг кредитів	3	3
Обсяг годин, в тому числі:	90	90
<i>Аудиторні</i>	24	12
<i>Модульний контроль</i>	6	-
<i>Семестровий контроль</i>	30	-
<i>Самостійна робота</i>	30	78
Форма семестрового контролю	екзамен	екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни – надати студентам основні принципи розгляду й аналізу творів образотворчого мистецтва й архітектури, акцентуючи увагу на візуальному мистецтві ХХ – початку ХХІ століть.

Програма з дисципліни «Методологія вивчення класичного та сучасного мистецтва» спрямована на формування у студентів поглиблених знань у галузі мистецтва, поєднуючи образотворче мистецтво з літературою, поезією, музикою і мистецтвом кіно у контексті стильової еволюції.

У процесі вивчення та засвоєння даної дисципліни передбачається комплексне вирішення завдань підготовки фахівців:

- оволодіння навичками свідомого і цілеспрямованого використання певного мистецтвознавчого методу відносно конкретного твору мистецтва з одночасною орієнтацією у всій системі методів;
- оволодіння понятійно-категоріальним апаратом, що виявляє та характеризує особливості твору класичного та новітнього мистецтва;
- формування вміння інтерпретації смислу творів мистецтва, створених у різних матеріалах і художніх системах;
- засвоєння основних мистецтвознавчих понять та відповідної термінології, розуміння зв'язків образотворчого мистецтва з культурним середовищем життєдіяльності людини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності формуються загальні та фахові компетентності:

Програмні компетентності	Код	Значення компетентності
Загальні компетентності	ЗК 1	Світоглядна: усвідомлення антисексизму, національної та гендерної рівності; здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю; знання і розуміння предметної області і розуміння професії; здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей.

	ЗК 2	Громадянська: повага до Батьківщини, народу, держави, її символіки, традицій, мови; здатність цінувати і поважати національну своєрідність та мультикультурність.
	ЗК 3	Комунікативна: здатність до усного та письмового спілкування державною мовою; здатність спілкуватися іноземною мовою; здатність працювати у команді (творчому колективі); уміння мотивувати людей і досягати спільних цілей; здатність до конструктивної взаємодії з іншими людьми, незалежно від їх походження та особливостей культури, і поваги до різноманітності; здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
	ЗК 4	Інформаційна: здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; здатність до розроблення і управління проектами; здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатність працювати в міжнародному професійному середовищі; володіння інформацією щодо об'єктивного стану ринку дизайнерських послуг.
	ЗК 6	Самоосвітня: здатність навчатися та самонавчатися; розвиватися як мультикультурна творча особистість.
Фахові компетентності спеціальності (ФК)	ФК 1	Організаційна: здатність до співпраці з фахівцями інших спеціальностей; здатність до організації й виконання оригінальних творчих проектів у складі групи; здатність до організації та проведення творчих заходів мистецького спрямування.
	ФК 2	Естетико-культурологічна: здатність до естетизації середовища та активної участі у соціокультурному житті; здатність застосовувати методіку концептуального проектування об'єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог; здатність виявляти художні знання, які відображають видову специфіку та взаємодію візуальних мистецтв; здатність до формування сучасного дизайнерського та художньо-творчого мислення, застосування набутих знань на практиці.
	ФК 4	Художньо-творча: здатність розуміти і використовувати причинно-наслідкові зв'язки у розвитку дизайну і сучасних видів мистецтв; здатність до самостійної науково-дослідницької, організаційної діяльності у галузі дизайну; здатність застосовувати у практиці дизайну виражальні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій; здатність визначати доцільну стилістику дизайн-проекту та дотримуватися принципів стилістичної єдності в розробці й подачі всіх складових проекту; здатність забезпечити захист інтелектуальної власності дизайн-проектів.
	ФК 5	Медіакомпетентність: здатність бути носієм медіакультурних смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти з медіапростором, створювати нові елементи медіакультури сучасного суспільства.
	ФК 7	Практична: здатність застосовувати здобуті знання на практиці, розв'язувати складні задачі в галузі дизайнерської діяльності; володіння теоретичними й методичними основами навчання та фахової підготовки дизайнерів у синтезі із практичним застосуванням отриманих знань при організації навчального процесу.

	ФК 9	Аналітична: на основі аналітичного вивчення fashion-комплексів вміти розробляти довгострокові, середньострокові та експрес-fashion-прогнози у вигляді таблиць, графіків, номограм, діаграм тощо; надавати при цьому обґрунтовану графічну та теоретичну інтерпретацію; розробляти глобальні перспективні тренди щодо визначених чи нових fashion-напрямоків; надавати своїм розробкам професійну мотивацію та обґрунтування; розробляти дискретні тренди елементів моди; надавати професійну мотивацію та обґрунтування; на основі практичного використання основних положень теорій моди, теорій прогнозування моди та методів прогнозування моди розробляти успішні маркетингові стратегії для різних рангових категорій та об'єктів fashion-індустрії.
--	------	---

3. Результати навчання за дисципліною

Студент повинен знати:

- головні принципи аналізу творів образотворчого мистецтва;
- етапи і характерні особливості провідних мистецьких стилів;
- періоди та хронологію розвитку світового мистецтва від доби Ренесансу до початку XXI століття.

вміти:

- пояснювати, узагальнювати й оцінювати особливості розвитку мистецтва;
- грамотно та кваліфіковано описувати, аналізувати й інтерпретувати пам'ятники мистецтва як в усній, так і в письмовій формі;
- володіти професійною термінологією.

Програмні результати навчання:

Код	Значення програмного результату
ПРН 2	Організувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері аналітики та прогнозування моди.
ПРН 5	Володіти державною та однією з іноземних мов на рівні професійного спілкування та письмового перекладу.
ПРН 6	Використовувати на практиці навички та уміння організувати науково-дослідні роботи, керувати колективом, впливати на формування цільової функції команди, впливати на її соціально-психологічний клімат у необхідному для досягнення мети напрямі, оцінювати якість результатів діяльності.
ПРН 7	Демонструвати навички роботи в творчому колективі та генерувати нові ідеї (креативність)
ПРН 10	Розуміти генезис сучасного художнього процесу в дизайні, знати мистецтвознавчі особливості дизайнерських шкіл та напрямків; стильову естетику культурного та субкультурного середовища; концептуально-естетичні доміанти подіумної та «вуличної» моди; зміни у структурі сучасної системи моди та функціонування її інституцій.
ПРН 12	Визначати мету, об'єкт і предмет наукових досліджень, формулювати науково-дослідні завдання для досягнення поставлених цілей, аналізувати, синтезувати і підсумовувати отримані результати досліджень; оптимально використовувати на практиці методи прогнозування моди.
ПРН 14	Розробляти науково-обґрунтовану концепцію для розв'язання фахової проблеми.
ПРН 16	Критично опрацьовувати проектний доробок українських та зарубіжних фахівців, застосовувати сучасні методики та технології наукового аналізу.

ПРН 17	Самостійно набувати і використовувати в практичній діяльності за допомогою інформаційних технологій нові знання та уміння, в тому числі нових галузей знань, які безпосередньо не пов'язані зі сферою діяльності, розширювати і поглиблювати свій науковий світогляд.
ПРН 19	Генерувати ідеї для продукування креативних проектних пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій. Представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному професійному середовищі.
ПРН 20	Відобразити концептуальне рішення об'єктів дизайну, застосовувати прийоми графічної подачі при розв'язанні проектних завдань; формувати і розвивати власний авторський стиль, манеру виконання.

4. Структура навчальної дисципліни

Тематичний план для денної форми навчання

Назви змістових модулів	Усього	Розподіл годин між видами робіт					
		Аудиторна					Самостійна
		Лекції	Семінари	Практичні	Лабораторні	Індивідуальні	
Змістовий модуль I. Мистецтво доби Ренесансу і Нового часу							
Тема 1. Мистецтво доби Відродження: Італія і Північний Ренесанс.	10	2	2				6
Тема 2. Мистецтво Європи XVII-XVIII ст.	8	2	-				6
<i>Модульний контроль</i>	2						
<i>Разом</i>	20	4	2				12
Змістовий модуль II. Мистецтво Новітньої доби (XIX – XX ст.)							
Тема 3. Мистецтво Європи XIX ст.	10	2	2				6
Тема 4. Головні принципи аналізу сучасного мистецтва. Мистецтво першої половини XX ст.	14	4	4				6
Тема 5. Мистецтво другої половини XX ст.	12	2	4				6
<i>Модульний контроль</i>	4						
<i>Разом</i>	40	8	10				18
<i>Підготовка та проходження контрольних заходів</i>	30						
<i>Усього</i>	90	12	12				30

Тематичний план для заочної форми навчання

Назви змістових модулів	Усього	Розподіл годин між видами робіт					
		Аудиторна					Самостійна
		Лекції	Семінари	Практичні	Лабораторні	Індивідуальні	
Змістовий модуль I. Мистецтво доби Ренесансу і Нового часу							
Тема 1. Мистецтво доби Відродження: Італія і Північний Ренесанс.	20	2	2				16
Тема 2. Мистецтво Європи XVII-XVIII ст..	18						18
<i>Модульний контроль</i>							
<i>Разом</i>	38	2	2				34

Змістовий модуль II. Мистецтво доби Відродження, нового та новітнього часу							
Тема 3. Мистецтво Європи XIX ст.	16	2					14
Тема 4. Головні принципи аналізу сучасного мистецтва. Мистецтво першої половини XX ст.	18	2	2				14
Тема 5. Мистецтво другої половини XX ст.	18		2				16
<i>Модульний контроль</i>							
<i>Разом</i>	52	4	4				44
<i>Підготовка та проходження контрольних заходів</i>							
<i>Усього</i>	90	6	6				78

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль I. Мистецтво доби Ренесансу і Нового часу

Тема 1. Мистецтво доби Відродження: Італія і Північний Ренесанс

Лекція (2 год.). Періодизація мистецтва Відродження: загальні риси та національні особливості. Становлення гуманістичних ідеалів та нового світосприйняття. Збагачення видів і жанрів образотворчого мистецтва. Відродження класичної мови архітектурних форм.

Флоренція як центр передової італійської культури та мистецтва. Проторенесанс і готика в мистецтві Флоренції XIII-XIV ст. Джотто – реформатор італійського живопису треченто.

Архітектура раннього Відродження. Звернення до античної спадщини. Пошуки виражальних можливостей архітектури для втілення ідеї гармонії світу. Творчість Ф.Брунеллескі. Утворення нових типів світських і культових споруд. Скульптура Раннього Відродження. Вироблення нових принципів пластичної мови, заснованої на глибокому вивченні природи й зверненні до античних традицій. Творчість Донателло – провідного майстра ренесансної пластики XV ст. Живопис Раннього Відродження: творчість Мазаччо.

Флорентійська культура та мистецтво на межі XV-XVI ст. Творчість С. Боттічеллі. Своєрідність венеційської мистецької школи. Творчість Дж.Белліні, його пейзажі та портрети. Внесок мистецтва і культури Раннього Відродження в розвиток світового мистецтва.

Рим як політичний та мистецький центр Італії. Утвердження гуманістичних ідеалів досконалої особистості, гармонійної єдності всесвіту. Творчість Д.Браманте та А.Палладіо – вищі досягнення архітектурної думки епохи. Творчість Леонардо да Вінчі, Рафаеля Санті, Мікеланджело.

Венеційська школа XVI ст. Роль Джорджоне в становленні мистецтва Виоокого Відродження у Венеції. Творчість Тіціана, її життєстверджуючий характер. Занепад Італії в кінці XVI ст. Криза в мистецтві. Маньєризм як епілог розвитку ренесансної художньої культури.

Північний Ренесанс. Бюргерська культура в нідерландських містах. Образне відображення у мистецтві багатогранності світу та різних проявів людської індивідуальності. Ян ван Ейк – засновник ренесансного мистецтва Нідерландів. Реалізм і фантастика в творчості Г.Босха. Мистецтво П.Брейгеля Старшого як відображення народного життєпису.

Культурний розвиток Німеччини на межі XV-XVI ст. Рух Реформації

та його вплив на розвиток культури і мистецтва Німеччини. А.Дюрер – найвизначніший представник німецького Відродження. Зв'язок його творчості з проблемами духовного життя Німеччини, зацікавленість художника досягненнями ренесансного мистецтва Італії. Живописні та графічні твори А.Дюрера. Творчість Л.Кранаха, Г.Гольбейна Молодшого.

Основні поняття: проторенесанс, Північний Ренесанс, Відродження, антропоцентризм, гуманізм, треченто, кватроченто, чинквіченто, сеченто.

Семінар 1. Аналіз творчості Ієроніма Босха у контексті естетики Північного Ренесансу.

Література основна: 1,4

Література додаткова: 1,2,5

Додаткові ресурси: 1,2,3,4

Тема 2. Мистецтво Європи XVII-XVIII ст.

Лекція (2 год.). Формування централізованих держав на території Західної Європи (Франція, Англія, Іспанія). Суспільне життя епохи, відображення її протиріч у літературі та мистецтві. Бароко та класицизм – основні стилі мистецтва XVII-XVIII ст.

Утвердження бароко в архітектурі та образотворчому мистецтві Італії. Синтез мистецтв. Архітектура бароко. Творчість Дж.-Л.Берніні, Ф.Борроміні. Скульптура бароко. Реалізм живопису М.Караваджо та його вплив на мистецтво Європи.

Утворення в південних провінціях Нідерландів самостійної області Фландрія. Розквіт фламандської культури й мистецтва в першій половині XVII ст. Бароко – домінуючий напрям в образотворчому мистецтві Фландрії. П.П.Рубенс – засновник фламандської живописної школи XVII ст. Творчість А. ван Дейка та його значення для розвитку європейського портретного живопису. Демократичне мистецтво Я.Йорданса. Художні особливості фламандського натюрморту: творчість Ф.Снейдерса.

Утворення Голландської республіки. Розквіт економіки й торгівлі, піднесення національної культури. Розвиток побутового та портретного жанрів, пейзажу й натюрморту. Творчість Ф.Гальса – засновника реалістичного портрету XVII ст.. Творчість Я.Вермера Делфтського. Голландський натюрморт, його основні види і художня специфіка. Натюрморти П.Класа, В.Геди. Творчість Рембрандта – вершина європейського живопису XVII ст.

Специфічні риси іспанської національної художньої культури XVII ст. Творчість Ель Греко, Д.Веласкеса.

Розквіт національної культури Франції. Класицизм – провідний стиль французького мистецтва XVII ст., його зв'язок з філософією раціоналізму. Пошуки універсальних законів мистецтва, звернення до традицій античності й італійського Відродження. Н.Пуссен – основоположник класицизму в європейському живопису.

Загальноєвропейське значення мистецтва XVIII ст. у Франції, його стилістична багатогранність. Розквіт стилю рококо у першій половині

століття: творчість А.Ватто, Ф.Буше. Еволюція мистецтва рококо в творчості Ж.О.Фрагонара.

Естетика Просвітництва і вираження ідеалів «третього стану» у французькому живопису XVIII ст. Жанрові сцени і натюрморти Ж.-Б.Шардена. Сентименталізм і творчість Ж.-Б.Греза. Франція напередодні Великої французької революції 1789-1794 рр. Рання творчість Ж.-Л.Давіда.

Основні поняття: бароко, класицизм, ансамбль, академізм, абсолютизм, ампір, просвітництво, революційний класицизм, рокайль, садово-паркове мистецтво, сентименталізм.

Література основна: 1,4

Література додаткова: 1,2,3,4,5

Додаткові ресурси: 1,2,3,4.

Змістовий модуль II. Мистецтво Новітньої доби (XIX – XX ст.)

Тема 3. Мистецтво Європи XIX ст.

Лекція (2 год.). Провідне місце французької художньої школи на межі XVIII – XIX ст. Стиль ампір в архітектурі та образотворчому мистецтві. Класицизм Ж.-Л.Давіда часів Директорії та Імперії. Ж.-О.-Д.Енгр – лідер класицистичного напрямку в живопису першої половини XIX ст.

Естетична програма романтизму. Великі майстри французького романтизму: Т.Жеріко та Е.Делакруа. Живописне новаторство К.Коро та створення пейзажу настрою. Романтизм в Англії. Пейзажі Д.-М.У.Тернера, Дж.Констебля. Німецький романтизм у творчості К.Д.Фрідріха.

Реалістичний напрям в європейській літературі та образотворчому мистецтві другої половини XIX ст. Соціально-критичні тенденції у творчості художників. Звернення художників до тем національної історії, пейзажу, побутової картини. Творчість О.-В.Дом'є, Г.Курбе, Ж.Ф.Мілле. Становлення національного пейзажу в творчості представників барбізонської школи, їх пошуки в галузі пленерного живопису.

Творчість Е.Мане. Естетична програма та живописна система імпресіонізму. Творчість К.Моне, О.Ренуара, К.Піссарро, Е.Дега.

Формування стилю модерн в європейському мистецтві на межі XIX-XX ст. Ідея синтезу мистецтв та руйнування принципів еkleктики. Архітектура Антоніо Гауді. Стиль модерн в архітектурі Німеччини, Англії, Бельгії, скандинавських країн. Розвиток символізму в європейському образотворчому мистецтві. Графіка та живопис А.Тулуза-Лотрека.

Постімпресіонізм у французькому мистецтві. Творчість В.ван Гога, П. Гогена. Живописна система П.Сезанна та його вплив на розвиток європейського мистецтва XX ст.

Основні поняття: ампір, романтизм, реалізм, еkleктика, імпресіонізм, модерн, постімпресіонізм, символізм.

Семінар 2. Порівняльна характеристика живопису Делакруа і Енгра.

Література основна: 1,4,5

Література додаткова: 1,2,3,4

Додаткові ресурси: 1,2,3,4

Тема 4. Головні принципи аналізу сучасного мистецтва.

Мистецтво першої половини ХХ ст.

Лекція (4 год.). Періодизація мистецтва ХХ ст. Перший етап (1900-ті – початок 1940-х рр.) – модернізм, поява перших авангардистських художніх угруповань: фовізм, експресіонізм, кубізм (1905), футуризм (1907), абстракціонізм (1910), дадаїзм (1916), сюрреалізм (1920). Спектр архітектурних напрямків модернізму: функціоналізм (1920-1930-ті рр.); експресіонізм (1920-1930-ті рр.), ар деко (1920-1930-ті рр.).

Другий етап (1940 – середина 1970-х рр.) – «другий авангард», що включає основні напрями: абстрактний експресіонізм, мінімалізм, поп-арт, гіпер-реалізм, оп-арт, концептуальне мистецтво. В архітектурі – неокласицизм (кінець 1950-х рр.), неоекспресіонізм (1950-1970-ті рр.).

Третій етап (середина 1970-х – кінець ХХ ст.) – постмодернізм, до якого належать напрями: граффіті, акціонізм, трансавангард, відеоарт. Архітектурні пошуки в цей період зупиняються на постмодерні як єдиній стильовій лінії: перший етап – 1975 – 1990-ті; другий етап – 1990-ті – 2000-ні (напрями – хай-тек, деконструктивізм).

Культурно-історичні домінанти, що спричинили зміни в мистецтві ХХ ст.: науково-технічна революція; світові війни; демократизація суспільства; комерціалізація культури.

Розвиток західноєвропейського мистецтва першої половини ХХ ст. Виникнення авангардистських, течій і спроби їх представників відобразити в художніх формах суб'єктивне сприйняття дійсності.

Фовісти у Франції – К.ван Донген, А.Дерен, Р.Дюфі, М.де Вламінк, А.Марке. Естетичні принципи мистецтва А.Матісса – лідера фовізму. Особливості кубізму. Його еволюція (аналітичний і синтетичний). Творчість П.Пікасо, Ж.Брака. Експресіонізм у живописі Німеччині: творчість Егона Шиле, Еріха Хеккеля, Макса Пехштейна.

Футуризм. Маніфест футуризму Ф. Т. Марінетті (1909). Ідея зміни майбутнього світу засобами мистецтва та науково-технічного прогресу. Джакомо Балла, Джіно Северіні, Умберто Боччоні.

Дадаїзм (1914-1924). Мистецтво абсурду. Організатор руху – Трістан Тцара. Основні принципи мистецтва дада. Творчість Марселя Дюшана та «реді-мейд». Франсіс Пікабіа, Ман Рей, Ханс Арп, Курт Швіттерс. Перехід дадаїзму на позиції сюрреалізму (М.Ернст, Х.Міро, С. Далі).

Формування конструктивного (П.Мондріан, К.Малевич) та експресивного (В.Кандинський, Ф.Марк) абстракціонізму.

Основні поняття: авангард, модернізм, постмодернізм, абстракціонізм, асамбляж, дадаїзм, кубізм, реді-мейд, фовізм, функціоналізм.

Семінар 3. Супрематизм як нова світоглядна система.

Семінар 4. Творчість Марселя Дюшана як вихід за межі класичного мистецтва.

Література основна: 4,5

Література додаткова: 6

Додаткові ресурси: 1,2,3,4.

Тема 5. Мистецтво другої половини ХХ ст.

Лекція (2 год.). Специфічні риси розвитку зарубіжного мистецтва і архітектури другої половини ХХ ст. Поляризація архітектурних парадигм після закінчення Другої світової війни: модернізм буржуазних демократій проти історизму країн соціалістичного табору.

Поп-арт у мистецтві Великої Британії і США (Е.Паолоцци, Р.Раушенберг, Е.Уорхол, Р.Ліхтенштейн, К.Олденбург).

Процесуальні види мистецтва: хепенінг, перформанс. Робота з простором – інсталяція, інвайромент. Нові технології і мистецтво. Зародження і розвиток відео-арту. Мистецтво і природній простір: ленд-арт.

Постмодернізм як стиль і як загальна культурна парадигма 1970-х років. Нове ставлення до історії, до ідеї перебудови світу. Архітектура постмодернізму 1970-х-1990-х років як простір і архітектура як символ (Робер Вентурі, Майкл Грейвс).

Повернення до живопису. Трансавангард: Сандро Кіа, Франческо Клементе (Італія). Рух «Нових диких»: Георг Базеліц, Ансельм Кіфер (Німеччина).

Постмодерн в дизайні: Філіп Старк (Франція), Гаetano Пеше (Італія).

Концептуалізм: мистецтво як лінгвістичне дослідження. Дематеріалізація твори мистецтва. Джозеф Кошут, Йозеф Бойс.

Живопис 1980-х років: Кіт Харінг, Жан-Мішель Баскіа.

Особливості архітектури початку ХХІ ст. Нелінійна, біонічна архітектура: Заха Хадід (1950-2016).

Мистецтво і бізнес: Д. Хьорст, Джеф Кунс, Бенксі.

Основні поняття: поп-арт, хепенінг, перформанс відеоарт, енвайромент, концептуалізм, постмодернізм, трансавангард.

Семінар 5. Модернізм і постмодернізм: Порівняльна характеристика.

Семінар 6. Біонічна архітектура Захи Хадід.

Література основна: 2

Література додаткова: 6

Додаткові ресурси: 1,2,3,4.

6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	6	6
Відвідування семінарських занять	1	6	6
Відвідування практичних занять	1	Не передбачено навчальним планом	
Відвідування лабораторних занять	1	Не передбачено навчальним планом	
Робота на семінарському занятті	10	6	60

Робота на практичному занятті	10	Не передбачено навчальним планом	
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	10	Не передбачено навчальним планом	
Виконання завдань для самостійної роботи	5	5	25
Виконання модульної роботи	25	3	75
	Разом	-	172
Максимальна кількість балів:		172 + 118 (бали за 10 семестр) = 290	
Розрахунок коефіцієнта		290 : 60 = 4,83	
Екзамен		40	

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

№ з/п	Тема	Зміст завдання
Модуль I. Мистецтво доби Ренесансу і Нового часу		
1.	Мистецтво доби Відродження: Італія і Північний Ренесанс.	1. Виконати письмовий аналіз живописного твору з лекційної презентації (за вибором студента).
2.	Мистецтво Європи XVII-XVIII ст.	1. Виконати письмовий аналіз скульптурного твору з лекційної презентації (за вибором студента).
Змістовий модуль II. Мистецтво Новітньої доби (XIX – XX ст.)		
3.	Мистецтво Європи XIX ст.	1. Виконати письмовий аналіз живописного твору з лекційної презентації (за вибором студента).
4.	Головні принципи аналізу сучасного мистецтва. Мистецтво першої половини XX ст.	1. Виконати письмовий аналіз твору Марселя Дюшана (за вибором студента).
5.	Мистецтво європейського середньовіччя та особливості розвитку мистецтва на теренах України	1. Виконати письмовий аналіз перформансу (за вибором студента).

Критерії оцінювання: повний обсяг виконаного завдання і змістовна відповідь – 5 балів; половина виконаного завдання і змістовна відповідь – 3 бали; половина виконаного завдання і недостатньо ґрунтовна відповідь – 1 бал.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Модульний контроль проводиться у вигляді бліц-тесту: студентам демонструється 25 зображень творів мистецтва згідно програми курсу. Необхідно визначити й записати назву твору й прізвище автора. Кількість балів визначається за кількістю правильних відповідей.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

Форма проведення: тестування

Тривалість проведення: 2 год. на кожного студента.

Максимальна кількість балів: 40 балів.

Критерії оцінювання: кожне питання – 1 бал.

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

1. Автор іконологічного методу дослідження творів мистецтва
2. Засновник формально-стилістичного методу дослідження творів мистецтва
3. Метод іконографічного аналізу це –
4. Метод іконологічного аналізу це –
5. Психологія як метод сформувався в:
6. Верхня частина колони, що бере на себе навантаження від горизонтальних балок перекриття називається
7. Трикутне завершення фасаду будівлі, портика, що з боків обмежене двома схилами даху й карнизом при основі...
8. Стрижень (стовбур) колони. Знаходиться між її базою і капітеллю
9. Гравюра на дереві це –
10. Літографія це –
11. Різновид гравюри на металі, який дозволяє отримувати відтиски з друкарських форм, які попередньо оброблені кислотами
12. Гострокінечна декоративна башта, що увінчує контрфорс в готній конструкції
13. Вертикальна конструкція у вигляді висунутої назовні частини стіни, вертикального ребра чи окремої опори, зв'язаної зі стіною аркбутаном
14. Стиль мистецтва Середньовіччя
15. Ребро склепіння в готичній конструкції
16. Першими перейшли від фарб на воді до олійних фарб
17. Архітектурно оформлений вхід в будівлю
18. Який зі стилів є заключною фазою стилю класицизм
19. Засновником жанру натюрморт був
20. Представник архітектури стилю модерн
21. Художню систему неопластицизм створив
22. Час існування стилю ар деко
23. Представник фовізму
24. «Хеппенінг» у перекладі
25. Прийом, типовий для художника абстрактного експресіонізму
26. Засновник концептуального мистецтва
27. Який з напрямків належить мистецтву другої половині ХХ століття
28. Автор есе «Орнамент чи злочин»
29. Автор твору «Оммаж Сальвадору Далі»
30. Автор архітектонів

6.6. 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

«Методологія вивчення класичного та сучасного мистецтва»

Разом: 90 год., лекційні заняття – 12 год., семінарські заняття – 12 год.,
самостійна робота – 30 год., модульний контроль – 6 год., семестровий контроль – 30 год.

Модулі	Модуль I		Модуль II		
Назва модуля	Мистецтво доби Ренесансу і Нового часу		Мистецтво Новітньої доби (XIX – XX ст.)		
Лекції	1	2	3	4, 5	6
Теми лекційних занять	Мистецтво доби Відродження: Італія і Північний Ренесанс.	Мистецтво Європи XVII-XVIII ст.	Мистецтво Європи XIX ст.	Головні принципи аналізу сучасного мистецтва. Мистецтво першої половини XX ст.	Мистецтво другої половини XX ст.
	<i>1 бал</i>	<i>1 бал</i>	<i>1 бал</i>	<i>2 бали</i>	<i>1 бал</i>
Теми семінарів	Аналіз творчості Ієроніма Босха у контексті естетики Північного Ренесансу	-	Порівняльна характеристика живопису Делакруа і Енгра	1- Супрематизм як нова світоглядна система. 2-Творчість Марселя Дюшана як вихід за межі класичного мистецтва.	1- Модернізм і постмодернізм: Порівняльна характеристика 2- Біонічна архітектура Захи Хадід
	<i>1 бал+10 балів за роботу</i>		<i>1 бал+10 балів за роботу</i>	<i>2 бал+20 балів за роботу</i>	<i>2 бал+20 балів за роботу</i>
Самостійна робота	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>
Види поточного контролю	Модульна контрольна робота <i>25 балів</i>		Модульна контрольна робота <i>(2x25 балів)=50</i>		
Бали за модуль	48 балів		124 балів		
Підсумковий рейтинговий бал	172 бали + 118 (бали за 10 семестр) = 290 балів (Коефіцієнт визначення успішності: 290 : 60 = 4,83)				
Екзамен	40 балів				

8. Рекомендовані джерела

Основна (базова):

1. Асеев Ю.С. Шедеври світової архітектури. – К.: Радянська школа, 1982. – 87 с. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 примірника).
2. Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX–начала XXI века. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 485 с. – Режим доступу: <http://elib.kubg.edu.ua/5266/>.
3. Бурлака В. Історія образу. Мистецтво 2000. – К.: Фонд підтримки візуальних досліджень, 2011. – 206 с. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 примірника).
4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985. – 189 с. – Режим доступу: <http://elib.kubg.edu.ua/5261/>
5. Малахов Н. Я. Модернизм. Критический очерк. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 152 с. : ил. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 примірника)

Додаткова:

1. История зарубежного искусства [Текст]: учеб. для сред. худож. учеб. заведений / АН СССР, НИИ теории и истории изобраз. искусств; под ред. М. Т. Кузьминой, Н. Л. Мальцевой. – 4-е изд., доп. – М.: Изобразительное искусство, 1984. – 504 с.
2. Нелюта А. М. Словник образотворчого мистецтва. – Харків, 1996. – 290 с.
3. Ничкало С. А. Короткий тлумачний словник. – К. : «Мистецтвознавство», 1999. – 68 с.
4. Пасічний А. Образотворче мистецтво. Словник-довідник. – К.: Вид-во «Навчальна книга», 2003. – 216 с.
5. Тимофієнко В. Нариси всесвітньої історії архітектури. – Т. 1. – Кн.. 1. – К. : КНУБА, 2000.
6. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. – М. : Изд-во МГУ, 1993. – 248 с. (Посилання на електронне джерело: https://royallib.com/book/turchin_v/po_labirintam_avangarda.html)

9. Додаткові ресурси

1. <http://humanities.institute.sfu-kras.ru/node/568> – репродукції мистецьких творів
2. <http://www.iskunstvo.info/materials.htm> – Основні етапи розвитку образотворчого мистецтва
3. <http://www.wga.hu/> – Web Art Galery (english).
4. <http://www.artchive.com/> – Mark Harden's Artchive (english).