

Київський національний університет культури і мистецтв

КАФЕДРА ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ

Силабус навчальної дисципліни

Назва дисципліни: **Сучасне мистецтво та новітні арт-технології**

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий), PhD

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 022 Дизайн

Назва освітньо-наукової програми: Дизайн

Сторінка курсу в Moodle: <https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=2393>

Рік навчання: 1, 2 Семестр: 2-3

Викладач: **Оборська Світлана Валентинівна**, кандидат мистецтвознавства, доцент (лекції, підсумковий контроль)

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Сучасне мистецтво та новітні арт-технології» є *вибірковою* освітньою компонентою навчального плану і, як вибіркова складова, дає можливість створити індивідуальну освітню траєкторію. Після вибору ця дисципліна стає для аспіранта обов'язковою.

Курс спрямований на послідовне та всебічне вивчення глобальних трансформаційних змін, які відбуваються в сучасному мистецтві під впливом розвитку новітніх технологій; підвищення рівня теоретичної підготовки аспірантів у галузі сучасного мистецтва та новітніх арт-технологій для майбутньої практичної діяльності; зацікавлення аспірантів до вивчення витоків національної художньої культури, вміння оцінити внесок вітчизняного мистецтва у світову культуру.

Мета: сфера мистецтва відображає суттєві зміни і перетворення, які відбуваються у світовому культурному просторі. Даний курс спрямований на послідовне та всебічне вивчення глобальних трансформаційних змін, які відбуваються в сучасному мистецтві під впливом розвитку новітніх технологій; підвищення рівня теоретичної підготовки студентів у галузі сучасного мистецтва та новітніх арт-технологій для майбутньої практичної діяльності; зацікавлення студентів до вивчення витоків національної художньої культури, вміння оцінити внесок вітчизняного мистецтва у світову культуру.

Завдання курсу «Сучасне мистецтво та новітні арт-технології» полягає у засвоєнні теоретичних знань щодо специфіки, особливостей та різнопланових

проявів сучасного мистецтва, яке зазнало значного впливу різного роду технічних інновацій, що кардинальним чином змінило життя людини у ХХ-ХХІ ст. Вивчення курсу також передбачає вміння практично реалізовувати набуті знання у майбутній професійній діяльності, що практично у будь-якій сфері передбачає залучення новітніх технологій для отримання максимально ефективного результату.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Сучасне мистецтво та новітні арт-технології» є різнопланові прояви сучасного мистецтва, які зазнали значного впливу різного роду технічних інновацій, що кардинальним чином змінили життя людини у ХХ-ХХІ ст., особливості розвитку індустріального суспільства як економічного базису для створення нових технологій.

Обсяг навчальної дисципліни

Кількість кредитів	Загальна кількість годин	Аудиторних годин	Самостійної роботи студента	Вид підсумкового контролю
6	180	72	108	Залік (2,3 семестр)

Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної роботи	К-сть годин	Вид навчальної діяльності	Форми і методи навчання	Оцінка (бали)
Тема 1.1. Предмет і завдання курсу	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	2
Сучасне мистецтво як сукупність художніх практик ХХ ст. Етимологія поняття «сучасне мистецтво», «постмодернізм», «арт-процес», «арт технології». Сутність, структура, функції сучасного мистецтва, сфери його вияву. Поняття «арт-процес» та принципи застосування в ньому нових технологій. Структура курсу, форми і методи його вивчення. Літературні джерела, їх характеристика. Завдання для самостійної роботи 1. Пошук та обробка інформації з різних джерел до теми 1.1 2. Формування категоріального апарату до теми 1.1 3. Підготувати коротке інформаційне повідомлення за темою: «Новітні арт-технології». 4. Підготувати повідомлення на тему: «Сучасне мистецтво». 5. Підготувати повідомлення	6	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування.	0,7

на тему: «постмодернізм». 6. Дати тлумачення терміна «арт-процес»				
Тема 1.2. Модерн як предтеча сучасного мистецтва Культурні умови виникнення стилю модерн. Поняття стилю модерн, його загальна характеристика та хронологічні межі. Перший досвід Art Nouveau. Видатні представники стилю модерн. Тенденції розвитку живопису, архітектури, графіки стилю модерн. застосування арт технологій в стилі модерн. Завдання для самостійної роботи 1. Підготувати повідомлення на тему: «Історичні умови виникнення стилю модерн». 2. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Антоніо Гауді. Стель модерн». 3. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Перший досвід Art Nouveau». 4. Підготувати повідомлення на тему: «Видатні представники стилю модерн». 5. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Графіка стилю модерн». 6. Підготувати повідомлення на тему: «Застосування арт-технологій в стилі модерн»	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	2
	7	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування	0,7
Тема 1.3. Виникнення та розвиток сучасного мистецтва Ідеологічні підвалини виникнення сучасного мистецтва. Особливості абстрактного мистецтва та його технології. Мистецькі технології абстрактних експресіоністів. Фігуративні течії та їх технології. Роль концептуалізму у виникненні нових мистецьких технологій. Експерименти художників з новими технічними прийомами і матеріалами. Повернення до традиційних цінностей в мистецтві та пов'язаних з ним технологій. Завдання для самостійної роботи 1. Підготувати повідомлення на тему: «Ідеологічні підвалини виникнення сучасного мистецтва». 2. Підготувати презентацію в	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	2
	7	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування	0,8

<p>powerpoint на тему: «Особливості абстрактного мистецтва та його технології».</p> <p>3. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Мистецькі технології абстрактних експресіоністів».</p> <p>4. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Фігуративні течії та їх технології».</p> <p>5. Підготувати повідомлення на тему: «Роль концептуалізму у виникненні нових мистецьких технологій».</p>				
<p>Тема 1.4. Науково-технічний прогрес та мистецтво ХХ ст.: глобальні трансформації</p> <p>Індустріальне суспільство як економічний базис для створення нових технологій. Розвиток механізованого та автоматизованого крупного промислового виробництва як передумова глобального розповсюдження науково-технічного прогресу. Інтенсифікація процесів урбанізація як підґрунтя виникнення нових форм мистецтва. Фотографія та кінематограф як перші форми синтезу мистецтва та новітніх технологій. Створення та вдосконалення нових технічних засобів та технологій: радіо, телебачення, відео, комп'ютерні технології як базис для розвитку сучасних форм мистецтва. Нові засоби масової комунікації у процесі створення нового типу культури</p> <p>Завдання для самостійної роботи</p> <p>1. Підготувати повідомлення на тему: «Індустріальне суспільство як економічний базис для створення нових технологій».</p> <p>2. Підготувати повідомлення на тему: «Розвиток механізованого та автоматизованого крупного промислового виробництва як передумова глобального розповсюдження науково-технічного прогресу».</p> <p>3. Підготувати повідомлення на тему: «Інтенсифікація</p>	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	2
	7	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування	0,8

процесів урбанізація як підгрунття виникнення нових форм мистецтва».				
Тема 1.5. Роль нових технологій у сучасному мистецтві Взаємодія мистецтва і технологій: перспективи розвитку. Рефлексія сфери мистецтва на технологічні події та їх значення. Процвітання комп'ютерного мистецтва як наслідок прогресу комп'ютерних технологій. Зв'язок розвитку технологій з сенситивністю людини, необхідність встановлення гармонії між внутрішнім та зовнішнім досвідом. Завдання для самостійної роботи 1. Підготувати повідомлення на тему: «Взаємодія мистецтва і технологій: перспективи розвитку». 2. Підготувати повідомлення на тему: «Рефлексія сфери мистецтва на технологічні події та їх значення». 3. Підготувати повідомлення на тему: «Процвітання комп'ютерного мистецтва як наслідок прогресу комп'ютерних технологій». 4. Підготувати повідомлення на тему: «Зв'язок розвитку технологій з сенситивністю людини, необхідність встановлення гармонії між внутрішнім та зовнішнім досвідом».	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	2
	7	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування.	0,8
Тема 2.1. Світові бієнале: практика сучасних інновацій Венеційська бієнале – найбільш авторитетний форум світового сучасного мистецтва. Призначення бієнале – представлення найбільш значущих явищ у сучасному мистецтві різних країн. Історія виникнення. Традиція створення національних павільйонів різних країн. Роль куратора в організації бієнале. Бієнале як частина циклу культурних заходів, що регулярно проводяться у Венеції. Українські проекти на Венеційському бієнале. Сучасний український проект Оксани Мась на Венеційському	2	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	2

<p>бієнале – 2011 – синтез традицій та новацій. Міжнародні художні фестивалі «Маніфеста» та «Документа» - німецькі проекти презентації сучасного мистецтва. Паризький «FIAK» - міжнародне бієнале сучасного мистецтва: актуалізація світових тенденцій.</p> <p>Завдання для самостійної роботи</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підготувати повідомлення на тему: «Венеційська бієнале історія виникнення». 2. Підготувати повідомлення на тему: «Роль куратора в організації бієнале». 3. Підготувати повідомлення на тему: «Українські проекти на Венеційському бієнале». 4. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Сучасний український проект Оксани Мась на Венеційському бієнале – 2011». 5. Підготувати повідомлення на тему: «Міжнародний художній фестиваль «Маніфеста»». 	7	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування.	0,8
<p>Тема 2.2. Кінетичне мистецтво: історія та світова практика</p> <p>Кінетичне мистецтво – течія у мистецтві ХХ ст., в якому використовуються рухливі динамічні форми та об'єкти, що рухаються. Ідея рухливих форм як основна ідея кінетичного мистецтва. Перетворення твору мистецтва на машину. Ідея віддалення мистецтва від природи. Н. Габо – перший майстер кінетичної скульптури. Утопічні проекти піонерів кінетичного мистецтва. «Пам'ятник III Інтернаціоналу» В. Татліна та проект пам'ятника Колумбу К. Мельникова. Розквіт кінетичного мистецтва у середині ХХ ст. Жан Тінгелі – основоположник і класик кінетичного мистецтва. Еволюція парадигми «машинного мистецтва». Кінетичні скульптури та кінетичний фонтан Жана Тінгелі у Парижі. Музей Жана Тінгелі у Базелі як важлива</p>	2	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	2
	7	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування	0,8

<p>ланка в організації дитячого дозвілля у Швейцарії.</p> <p>Завдання для самостійної роботи</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Кінетичне мистецтво». 2. Підготувати повідомлення на тему: «Ідея рухливих форм як основна ідея кінетичного мистецтва». 3. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Н. Габо – перший майстер кінетичної скульптури». 4. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Утопічні проекти піонерів кінетичного мистецтва». 5. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Пам'ятник III Інтернаціоналу» В. Татліна та проект пам'ятника Колумбу К. Мельникова». 				
<p>Тема 2.3. Медіа-мистецтво як сучасний феномен: періодизація, види, напрями</p> <p>Етимологія поняття «медіа»: різновиди тлумачень. П'ять типів «медіа»: ранні (писемність); печатні (друкарські видання, літографія, фотографія); електричні (телеграф, телефон, звукозапис); мас-медіа (кінематограф, телебачення); цифрові (комп'ютер, інтернет). Медіа-мистецтво як поєднання класичних прийомів та нових технологічних можливостей. Різновиди сучасних медіа. Медіа-мистецтво як індикатор інноваційних зрушень у суспільстві. Естетичний аспект медіа-мистецтва: технологічні можливості унаочнення твору та його змістовне наповнення. Пізнавальні можливості медіа мистецтва. Причини звернення художників до новітніх технологій. Феномен екранного зображення та нових технологічних об'єктів. Розширення ігрових можливостей мистецтва. Новий ракурс взаємовідносин між глядачем та художником в контексті медіа-мистецтва.</p> <p>Завдання для самостійної роботи</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підготувати повідомлення 	2	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	2
	7	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування.	0,8

<p>на тему: «Медіа-мистецтво як поєднання класичних прийомів та нових технологічних можливостей».</p> <p>2. Підготувати повідомлення на тему: «Різновиди сучасних медіа».</p> <p>3. Підготувати повідомлення на тему: «Медіа-мистецтво як індикатор інноваційних зрушень у суспільстві».</p> <p>4. Підготувати повідомлення на тему: «Пізнавальні можливості медіа мистецтва».</p> <p>5. Підготувати повідомлення на тему: «Феномен екранного зображення та нових технологічних об'єктів»</p>				
<p>Тема 2.4. Мистецтво відео-інсталяцій, відео-арт, саунд-арт, телекомунікаційно-арт</p> <p>Різноманітність сучасний практик медіа-мистецтва.</p> <p>Саунд-арт – мистецтво нових можливостей у сфері звукозапису та музичних технологій. Телекомунікаційно-арт – мистецтво, яке у вигляді художнього простору використовує різні види кіберпросторів (починаючи із телефонного). Відео-арт – мистецтво використання відео-та телевізійних образів, кінцевий результат – відео арт-фільм. Сучасний світовий досвід. Мистецтво відео-інсталяцій – публічний показ художніх «конструкцій» із телевізійних та відео-пристроїв, які підпорядковані єдиній художній меті. Білл Віола – майстер сучасних відео-інсталяцій («Посланець» - алтарна картина в соборі Дюрхема). Сакральне значення творів Білла Віоли.</p> <p>Завдання для самостійної роботи</p> <p>1. Підготувати повідомлення на тему: «Саунд-арт».</p> <p>2. Підготувати повідомлення на тему: «Телекомунікаційно-арт».</p> <p>3. Підготувати повідомлення на тему: «Відео-арт».</p> <p>4. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Мистецтво відео-інсталяцій».</p> <p>5. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Білл</p>	<p>2</p> <p>7</p>	<p>лекція</p> <p>самостійна</p>	<p>Лекція, презентація, опитування студентів</p> <p>Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування</p>	<p>2</p> <p>0,8</p>

Віола – майстер сучасних відео-інсталяцій»				
			Всього:	25
Вид підсумкового контролю: 2 семестр	Залік	Форма контролю	Тести	75
			Загальний підсумок:	100
Тема 3.1. Сучасна екологічна архітектура: вітчизняний та світовий досвід Фріндесрайх Хундертвассер – піонер екологічного руху у мистецтві. Маніфести на захист живої природи. «Мирний договір із природою» Хундертвассера – шляхи подолання прірви між людиною і природою. Практична реалізація принципів екологічної естетики. Екологічна архітектура Хундертвассера – втілення екологічної філософії. Будинки у Відні, світові екологічні проекти. Ідея об'єднання людини та природи на ґрунті мистецтва. Французький центр глиняної архітектури «Кратар» - практична реалізація екологічних принципів. Теоретичні розробки московського центру «Відеоєкології». Відеоєкологія – наука про взаємодію людини з візуальним навколишнім середовищем. Норман Фостер – світовий майстер екологічної архітектури. Найвідоміші світові проекти (Лондон, Берлін, Гонконг та ін.). Екологічна архітектура на шляху подолання глобальної екологічної кризи. Завдання для самостійної роботи 1. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Фріндесрайх Хундертвассер – піонер екологічного руху у мистецтві». 2. Підготувати повідомлення на тему: «Маніфести на захист живої природи». 3. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Екологічна архітектура Хундертвассера». 4. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Французький центр глиняної архітектури «Кратар»»	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	2
	5	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування	0,7
Тема 3.2. Експо-дизайн як арт-об'єкт	6	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	2

<p>Експозиційне середовище як окремий напрямок мистецтва і дизайну. Сучасні експозиції як синтез наукового, технічного та художнього усвідомлення явищ дійсності. Тектонічні закономірності архітектури та гра формами в у виставковому та музейному дизайнах. Принципи організації експо-простору як арт-об'єкта. Поєднання інформативних, експресивних та арт активних ознак предметного наповнення з семантикою тематичного спрямування виставкових експозицій. Зонування простору та застосування сучасних голографічних технологій як засобів композиційної та художньо-образної організації експозицій.</p> <p>Завдання для самостійної роботи</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підібрати інформацію за темою «Принципи організації сучасного музейного та виставкового простору». 2. Підготувати повідомлення на тему: «Синтез наукових технічних та художніх явищ в організації виставкового простору». 3. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Тектонічні закономірності архітектури та гра формами у виставковому та музейному дизайнах». 4. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Семантика тематичного спрямування виставкових експозицій». 5. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Втілення ідей мобільності, раціоналізму та інноваційності мислення в ідеологічному та образному вирішеннях експо-просторів на промислових виставках» 	5	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування	0,7
<p>Тема 3.3. Ленд-арт в ландшафтному дизайні (зміни форм рослин, стильові інтерпретації, арт-об'єкти в садово-парковому мистецтві)</p> <p>Причини й період виникнення ленд-арту. Архітектурні інтенції і світоглядні основи ленд-арту. Дефініції термінів "ленд-арт" і</p>	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	2
	5	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, презентація	0,7

<p>"арт-ленд". Арт-ленд як необмежений простір для творчих експериментів. Сад-інсталяція як продовження ідей футуристів та постмодерністів та його прояви у дизайні паркового мистецтва в світі. Арт-скульптури для паркового мистецтва з речей, що вийшли з вжитку. Образне наповнення об'єктів садово-паркового мистецтва. Матеріали і їх образно-тематичні колекції в ленд-арті. Фестивалі екологічних ленд-артів. Тематичні колекції об'єктів арт-ленду та їх відображення у наукових дослідженнях.</p> <p>Завдання для самостійної роботи</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підібрати інформацію за темою: «Дефініції термінів "ленд-арт" і "арт-ленд"». 2. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Арт-ленд як простір творчих експериментів». 3. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Сад-інсталяція» та «Арт-скульптури для паркового мистецтва з речей, що вийшли з вжитку» 				
<p>Тема 3.4. Арт-видання: арт-буки та зіни (самвидав: музичні, виставкові, поезія тощо)</p> <p>Особливості визначення поняття «арт-видання». Арт-буки та зіни як специфічні мистецьки форми. Футуристичні пошуки нових засобів образного представлення літературних творів в експериментах О. Кручених, В. Хлебнікова, Н.Гончарової та К. Малевича. Єднання образного впливу слова та тексту у творчості Брюса Наумана. Структурні та образно-композиційні особливості арт-видань. Поширення artist'sbook у Європі та Америці 60-70-х рр. Сучасні послідовники футуропошуків в форматі арт-видань. Розмаїття стильових і тематичних пошуків у жанрі арт-буків. Тенденції розвитку носіїв книги. Арт-буки як інноваційні форми у музеях книговидавництва світу.</p> <p>Завдання для самостійної роботи</p>	6	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	2
	5	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування	0,7

<ol style="list-style-type: none"> 1. Підібрати інформацію за темою: «Подібні та відмінні ознаки арт-буків, знів та самвидавної літератури». 2. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Футуристичні експерименти в книгах О. Кручених, В. Хлебнікова, Н.Гончарової та К. Малевича». 3. Підібрати інформацію за темою: «Єднання образного впливу слова та тексту у творчості Брюса Наумана». 4. Структурувати причини поширення artist'sbook у Європі та Америці 60–70-х рр. та прокоментувати їх. 				
<p>Тема 3.5. Арт-лістівки та арт-календарі</p> <p>Причини поширення арт-лістівок та арт-календарів. Чинники та умови, що вплинули на формування арт-лістівок та арт-календарів. Стилiстичні тенденції та жанри арт-лістівок та арт-календарів. Вплив матеріалів і поліграфічних технологій на дизайн арт-лістівок та арт-календарів. Вплив проєктної концепції на дизайн арт-лістівок та арт-календарів. Аналіз сучасних практично-втілених арт-лістівок та арт-календарів.</p> <p>Завдання для самостійної роботи</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підібрати інформацію за темою: «Засоби образного відтворення інформації в арт-лістівках та арт-календарях». 2. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Сучасні трансформації лістівок та календарів». 3. Підготувати повідомлення на тему: «Стилiстичні тенденції та жанри арт-лістівок та арт-календарів». 4. Підібрати інформацію за темою: «Вплив інтернет-технологій на дизайн арт-лістівок та арт-календарів». 	<p>4</p> <p>5</p>	<p>лекція</p> <p>самостійна</p>	<p>Лекція, презентація, опитування студентів</p> <p>Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, презентація.</p>	<p>2</p> <p>0,7</p>
<p>Тема 3.6. Мережеве мистецтво, особливості нет-арту</p> <p>Мережеве мистецтво використовує в якості основного засобу вираження середовища глобальної мережі Інтернет. Ідеологічною основою мережевої творчості</p>	<p>4</p> <p>5</p>	<p>лекція</p> <p>самостійна</p>	<p>Лекція, презентація, опитування студентів</p> <p>Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування.</p>	<p>2</p> <p>0,7</p>

<p>Інтернету - принцип колективізму, трактувати позицію мережевого художника як організатора, який не лише сам створює і розміщує власні роботи в Мережі, але і допомагає в цьому іншим художникам, які не обов'язково володіють мультимедіа або Інтернет технологіями.</p> <p>Нет-арт - мистецтво інтернет мереж. Художні сайти як самодостатні твори сучасного мистецтва. Художники як творці віртуального мистецтва. Відмінність нет-арту від веб-дизайну. Комунікативна функція та сучасна теорія нет-арту. Не функціональність творів нет-арту. Інтерактивні проекти нет-арту. Просвітницька функція інтернет-галерей та музеїв. Музей американського мистецтва «Whitney»: віртуальний портал медіа проектів. Зарубіжна та вітчизняна практика нет-арт проектів. Створення малюнків за допомогою звуків. Інтерактивна анімація. Колективна віртуальна художня творчість.</p> <p>Завдання для самостійної роботи</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підготувати повідомлення на тему: «Мережеве мистецтво». 2. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Нет-арт - мистецтво інтернет мереж». 3. Підготувати повідомлення на тему: «Комунікативна функція нет-арту». 4. Підготувати повідомлення на тему: «Сучасна теорія нет-арту». 5. Підготувати повідомлення на тему: «Створення комунікативних та креативних просторів у мережі» 				
<p>Тема 3.7. Колекції одягу з нестандартних матеріалів</p> <p>Арт-концепти в одязі та причини їх популяризації в суспільстві. Концептуальні передумови створення колекцій одягу з нестандартних матеріалів. Вплив дизайнерів на подальші технологічні розробки технологів та матеріалознавців.</p>	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	2
	4	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування.	0,7

<p>Експерименти з одягом з пакувальних матеріалів і їх подальше втілення у стильні вбрання з переробленого пластику. Колекції одягу Гарі Харві і Ненсі Дзад. Одяг з паперу і сучасні вогнетривкі види паперу та їх придатність для виготовлення одягу. Експерименти Крістофера Кейна з пластиком і його каталізаторами і винахід матеріалу, що на моделях вспінюється, рухається і створює ілюзії бурхливої діяльності. Колекції одягу з фарфору Лі Ксяофенг (LiXiaofeng). Одяг з квітів і листів рослин як прообраз тканин з біологічними властивостями від Олени Беліничевої. Одяг з світлодіодів та наноматеріалів. Прообрази перспективних напрямків дизайну одягу в арт-колекціях.</p> <p>Завдання для самостійної роботи</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Арт-концепти в одязі» 2. Підготувати повідомлення на тему: «Причини суспільної популяризації Арт-концепти в одязі». 3. Підготувати повідомлення на тему: «Вплив дизайнерів на подальші розробки технологів та матеріалознавців». 4. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Гарі Харві і Ненсі Дзад, як представники напрямку техно-атру в одязі». 5. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Експерименти Крістофера Кейна з динамічними моделями одягу». 6. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Колекції одягу з фарфору Лі Ксяофенг (LiXiaofeng)». 7. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Одяг з квітів і листів рослин від Олени Беліничевої». 8. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Одяг з світлодіодів та наноматеріалів». 				
<p>Тема 3.8. Одяг для реконструкцій історичних подій</p>	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	2
	4	самостійна	Самостійна робота з навчально-	0,7

<p>Історичні реконструкції як форми культурного пізнання історії та сучасності. Історичні реконструкції як засіб маніпулювання пам'яттю або конструювання нових уявлень про історію та події минулого. Критерії визначення ступеня відповідності історичним зразкам колекцій одягу та атрибуцій, що визначають достовірність реконструкції матеріального об'єкта чи процесу на рівні джерел, матеріалів і технологій: копія, репліка, новоділ, історична стилізація, бутафорія, образ (фентезі). Проблеми функціональності та історичної відповідності в дизайні одягу для історичних реконструкцій. Вплив матеріалів і технологій для створення одягу та обладунків історичних реконструкцій.</p> <p>Завдання для самостійної роботи</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підготувати повідомлення на тему: «Історичні реконструкції як форми культурного пізнання історії та сучасності». 2. Підібрати інформацію за темою: «Історичні реконструкції як засіб маніпулювання пам'яттю або конструювання нових уявлень про історію та події минулого». 3. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Історичні зразки колекцій одягу та атрибуцій». 4. Підібрати інформацію за темою: «Історична стилізація та її сучасні доповнення в одязі реконструкцій». 5. Підібрати інформацію за темою: «Засоби відтворення фантастичних та фентезі-образів в одязі» 			<p>методичною літературою: конспектування, тезування.</p>	
<p>Тема 3.9. Флеш-імідж як арт-об'єкт</p> <p>Питання образу та іміджу людини в дослідженнях постмодерністів М. Фуко, Ж. Бодріяра, Ж. Деріда, Ж.-Л. Нансі, Р. Барта та інших. Відмінності між флеш-іміжем та образом пересічного громадянина. Флеш-імідж як складова представлення майстрів естради та кіно. Флеш-імідж, як образ, що</p>	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	1
	4	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, презентація.	0,7

<p>постійно трансформується. Чинники, що впливають на формування флеш-іміджу: концептуальні, світоглядні, мейнстрімні та особистісні. Дизайн зачіски, макіяж, тату, одяг, як складова флеш-іміджу сучасної людини. Екологія флеш-іміджу в мистецтві та моді Трансформація жіночого флеш-іміджу в мистецьких практиках моди. Флеш-імідж у контексті молодіжних субкультур другої половини ХХ ст.</p> <p>Завдання для самостійної роботи</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підготувати повідомлення на тему: «Ототожнення образу та іміджу людини в дослідженнях постмодерністів». 2. Підготувати повідомлення на тему: «Відмінності між флеш-іміджем та образом пересічного громадянина». 3. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Флеш-імідж як складова представлення майстрів естради та кіно». 4. Підготувати повідомлення на тему: «Флеш-імідж, як образ, що постійно трансформується». 5. Підготувати повідомлення на тему: «Екологія флеш-іміджу в мистецтві та моді». 6. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Флеш-імідж у молодіжних субкультурах початку ХХІ ст.». 				
<p>Тема 3.10. Екологічне мистецтво та еко-дизайн: поєднання історичних практик та новітніх технологій</p> <p>Розвиток новітніх технологій як одна із причин виникнення глобальної екологічної кризи. Теорія екологічного мистецтва: Ю. Сепанма – мистецтво навколишнього середовища. Прикладний характер мистецтва навколишнього середовища. Екологічне мистецтво сучасності як маніфестація ідей збереження навколишнього середовища. Екологічні твори як демонстрація екологічних ідей. Скульптура із пластикових виробів як нагадування про</p>	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	1
	4	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, презентація	0,7

<p>необхідність утилізації шкідливих відходів. Світова практика. Українські митці як актуалізатори екологічних проблем, пов'язаних із чорнобильською катастрофою. Українська асоціація дизайнерів-графіків «4-й Блок». Проблеми чорнобильської катастрофи у фільмі Оксани Байрак «Аврора». Сучасне екологічне мистецтво як ефективний засіб у процесі формування екологічної свідомості.</p> <p>Завдання для самостійної роботи</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підготувати повідомлення на тему: «Ю. Сепанма – мистецтво навколишнього середовища». 2. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Екологічне мистецтво сучасності як маніфестація ідей збереження навколишнього середовища». 3. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Скульптура із пластикових виробів як нагадування про необхідність утилізації шкідливих відходів». 4. Підготувати повідомлення на тему: «Українські митці як актуалізатори екологічних проблем, пов'язаних із чорнобильською катастрофою». 5. Підготувати презентацію в powerpoint на тему: «Українська асоціація дизайнерів-графіків «4-й Блок»». 6. Підготувати повідомлення на тему: «Проблеми чорнобильської катастрофи у фільмі Оксани Байрак «Аврора». 7. Підготувати повідомлення на тему: «Сучасне екологічне мистецтво як ефективний засіб у процесі формування екологічної свідомості» 				
Всього:				25
Вид підсумкового контролю: 3 семестр	Залік	Форма контролю	Тести	75
Загальний підсумок:				100

Технічне і програмне забезпечення

Ноутбук, персональний комп'ютер, проектор, мобільний пристрій (телефон) з підключенням до Інтернет, для: комунікації та опитувань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, підсумковий контроль).

Рекомендовані джерела інформації

Основна література

1. Бондар Ю. Плакати, афіші та листівки у контексті соціальної й політичної комунікацій. ISSN 2076-9326 // Вісник Книжкової палати. 2014. № 7. С. 5. Прищенко С.В. Художня образність у рекламі в умовах соціокультурних трансформацій ХХ – ХХІ ст. *Парадигма пізнання: гуманітарні питання*. № 9 (20), 2016. С 7-19.
2. Бусел Ю. Молодіжні субкультури: пофігізм чи протест // Соціальний педагог. 2010. № 10. 95 с.
3. Гавриленко О. Ці мінливі у часі книжкові форми / Олексій Гавриленко. 2010. Режим доступу: <http://www.chytomo.com/news/tsi-minlyvi-u-chasi-knyzhkovyi-formy>
4. Гурова О. Ю. Социология моды: обзор классических концепций [Електронний ресурс]. С. 72-82. Режим доступу до ресурсу: <http://ecsocman.hse.ru/data/2011/12/19/1270386284/Gurova.pdf>, С.7
5. Дерман Л. М. Культурогенез тілесних практик моди: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2015. 17 с.
6. ДСТУ 3017:2015 "Видання. Основні види. Терміни та визначення понять" [Електронне джерело]. – Режим доступу : http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_3017_2015.pdf
7. Листвак Г. «Книга художника»: проблеми видавничого втілення дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Укр. акад. друкарства, Каф. видав. справи і редагування. Львів, 2013. 230 л. Додатки : л. 197-230. Бібліогр.: л. 161-196.

Допоміжна література

1. АРТБУКИ – mainstream сучасного графічного дизайну [Електронний ресурс]. 2017. Режим доступу: <http://lib.knukim.edu.ua/artbuki-mainstream-suchasnogo-grafichnogo-diz/>
2. Ленд-арт – природное искусство. Режим доступу: <https://greenbelarus.info/articles/27-07-2018/lend-art-prirodnoe-iskusstvo>
3. Онищенко М. «Зеленая» полиграфия [Електронний ресурс]. MacHOUSENews. 2013. № 3. Режим доступу: <http://machouse.ua/press-center/newspaper/archive/n2013/19163.html>
4. Drucker J. The Artist's Book as Idea and Form [Електронний ресурс]. 2001. Режим доступу: <http://www.granarybooks.com/books/drucker2/dnicker2.html>
5. TRANSITLAND: Видео-арт Центральной и Восточной Европы после падения Берлинской стены /1989–2009/ М. 2010. 140 с.

6. Houzz-юмор: Необычные арт-объекты в вашем саду. Режим доступа: <https://www.houzz.ru/statyi/houzz-yumor-neobychnye-art-obaekty-v-vashem-sadu-stsetivw-vs~46255369>

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Видеоинсталляции <http://www.mediamuseum.ru/8.html>
2. Видеоарт <http://www.mediamuseum.ru/5.html>
3. Видеоскульптура <http://www.mediamuseum.ru/6.html>
4. Гройс Б. Медиа-искусство в музее. <http://www.anthropology.ru/ru/texts/groys/mediart.html>
5. Кенигсберг Е. История выставок "Documenta" http://artkurator.com/articles/documenta_ru.html
6. Трошина Т. М. Интерактивный музей в современном медиа пространстве <http://www.google.com.ua/>
7. Фостер Норман. Биография. <http://www.archandarch.ru>
8. Хоффман Кэти Рай. Технология – Искусство – Коммуникация. 1993. <http://www.mediaartlab.ru/db/tekst.html?id=39>
9. Хундертвассер Фриденсрайх. Биография. <http://www.archandarch.ru>

Політика вивчення навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна передбачає роботу в колективі.

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.

Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача.

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки.

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%.

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно виконати завдання.

Списування під час заліку заборонено (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.

Система оцінювання та вимоги

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ	ВИД КОНТРОЛЮ	БАЛИ
	Присутність на заняттях (лекція, презентація, опитування студентів)	максимальна оцінка складає 18 балів
	Виконання завдань самостійної роботи	максимальна оцінка складає 7 балів
	Всього:	25 балів
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ	Залік (2 семестр, 3 семестр)	75 балів
	Загальна оцінка:	100 балів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для іспиту, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90–100	A	відмінно	зараховано
84–89	B	добре	
74–83	C	задовільно	
66–73	D		
61–65	E		
21–60	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	незадовільно з можливістю повторного складання
0–20	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни