

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ: СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ У МИСТЕЦТВІ

Рівень освіти (бакалавр/магістр/доктор філософії)	Магістр
Кафедра (за якою закріплена дисципліна)	Кафедра мистецтвознавства і мистецької освіти
Терміни вивчення (курс/семестр)	3 семестр, 2 курс
Вид дисципліни (кількість лекційних/семінарських/практичних год.)	Вибіркова 120 год. (лекційних – 4 год., самостійна робота – 84 год., практичних – 32 год.)

Мета курсу: дослідити антропологічні механізми ідентифікації та злиття митця з власним мистецтвом; сформувати у майбутніх художників та дизайнерів «структурну решітку» індивідуального самозбереження, що дозволить створювати нові художні світи, уникаючи деструктивного впливу власної міфотворчості.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

знати:

- базовий понятійно-категоріальний апарат курсу (визначення понять «культурна антропологія», «мистецтво», «психотравма», «екранна мова», «мова реального світу»);
- методи та принципи художньої співтворчості, джерела творчої мотивації особистісного існування, а також конструктивні механізми реконструювання власного життєвого простору після пережитої травми, зумовленої надмірною вразливістю у мистецтві;
- структурні взаємозв'язки та специфіку взаємодії між міфологією, мистецтвом і соціокультурною реальністю;
- стратегії подолання творчої кризи та механізми успішного виходу з неї;
- методологію сприйняття мистецтва як інструменту критичного аналізу та рефлексії.

вміти:

- досліджувати творчі союзи як замкнені міфосистеми, що підміняють собою реальне буття;
- аналізувати творчі травми, що виникали у митців в процесі творення у європейському авторському кіномистецтві;
- трансформувати конструктивно власні особисті дефіцити, страждання в мистецтво;
- інтегрувати знання з різних галузей мистецтва для цілісного бачення проблематики;
- вчасно розпізнати, що мистецтво починає «поглинати» усе реальне життя, і робити розмежування, щоб захистити власне особистісне ядро.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем)

Тема 1. «Хижак і Жертва»: Небезпека тотального злиття (Р. Шнайдер та А. Делон)

Аналіз кіноміфу та розмивання межі між екраном (образом) та реальністю.

Кейс-застереження: Трагедія Р. Шнайдер. Як видатна акторка впустила міф про всепоглинаючу пристрасть у своє життя і вигоріла, не зумівши відокремити себе від образу жертви деструктивного «хижака».

Тема 2. Психологічний реалізм vs Відчуження: Від майстерності внутрішнього проживання ролі (Меріл Стріп) до зовнішнього вираження. Ефект відчуження Бертольда Брехта: Раціональний підхід, що вимагає дистанції між творцем і його героєм.

Тема 3. Мистецтво як созалежність: Пастка «Мати і Дитина» (Ф. Фелліні та Дж. Мазіна). Драматичний сценарій: геніальний режисер залишався вередливою дитиною, а видатна акторка – його всепрощаючою матір'ю, яка поклала свою автономність на вівтар його Его. Трагедія неможливості пережити ухід творця.

Тема 4. Вічний пошук порятунку: Дитина всередині деструктивного хаосу (Ф. Трюффо). Французька Нова Хвиля. Митець, з яким у дитинстві жорстоко поводитися батьки, створював свої шедеври, проектуючи цей внутрішній дефіцит на кожную нову музу, марно намагаючись дібрати материнську любов та врятувати поранену внутрішню дитину.

Форма підсумкового контролю: диференційований залік.

Автор програми: *PhD з філософії, магістр з кіномистецтва*, доцент кафедри мистецтвознавства і мистецької освіти Олена Петрівна РОМАНОВА