

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«АКТУАЛЬНІ ХУДОЖНІ ПРАКТИКИ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ»

Рівень освіти (бакалавр / магістр)	Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Кафедра(за якій закріплена дисципліна)	Кафедра мистецтвознавства і мистецької освіти
Терміни вивчення (курс, семестр)	3 курс, 5 семестр
Вид дисципліни кількість годин - (10 год.)	Вибіркова (120 годин, з них: лекційних – 37 год., практичних –20 год., самостійна робота – 63 години)

Мета вивчення навчальної дисципліни «Актуальні мистецькі практики» – формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про сучасні художні практики як систему теоретичних концепцій і практичних методів роботи з простором, об’єктом, тілом, середовищем і контекстом, а також набуття навичок аналізу, розробки та реалізації авторських мистецьких проєктів у межах актуального мистецтва.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у розкритті ключових понять і принципів реалізації сучасних мистецьких практик; виявленні естетичних трансформацій, що відбувалися впродовж кінця XX – початку XXI століття та їхньому впливі на художню мову; ознайомленні з творчістю провідних майстрів; вивченні творчих маніфестів; розкритті ключових понять і принципів втілення ідей.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- основні поняття, терміни та напрями актуальних мистецьких практик
- (інсталяція, об’єкт, перформенс, ленд-арт, відео-арт, реді-мейд тощо);
- історичні витоки та сучасний контекст розвитку актуального мистецтва;
- принципи роботи з простором, середовищем і глядачем у сучасних художніх практиках;
- специфіку взаємодії художнього об’єкта з контекстом і середовищем;
- основні методи трансформації предмета, простору та смислових значень у сучасному мистецтві;
- роль тілесності, перформативності та процесуальності в актуальних мистецьких практиках;
- особливості презентації та репрезентації сучасних мистецьких проєктів.

Вміти:

- аналізувати сучасні мистецькі практики з урахуванням художнього, культурного та соціального контексту;
- формулювати та аргументувати власні творчі ідеї в межах актуального мистецтва;
- розробляти концепцію авторського мистецького проєкту (інсталяції, об'єкта, перформенсу тощо);
- працювати з простором, середовищем і матеріалом у процесі створення мистецького проєкту;
- застосовувати методи трансформації предметів і середовища з метою створення нового смислового поля;
- реалізовувати практичні художні завдання в індивідуальній та груповій роботі;
- презентувати та обговорювати результати власної творчої діяльності, здійснювати рефлексію та самооцінку.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем):

Тема 1. Знайомство з художником. Відеопрезентація робіт автора. Дискусія

Тема 2. Вступ. Сучасні мистецькі практики: інсталяція, об'єкт, перформенс, відео-арт

Тема 3. Сучасні мистецькі практики: витоки та актуальний контекст

Тема 4. Тривимірність. Особливості сприйняття. Простір і взаємодія з ним

Тема 5. Інсталяція як художня практика: принципи побудови

Тема 6. Вихід за межі експозиційного простору. Ідея та реалізація

Тема 7. Ленд-арт. Робота в ландшафті. Просторові композиції

Тема 8. Предмет і трансформація. Художньо-сміслові поля

Тема 9. Реді-мейд: «звільнення» предмета від утилітарності

Тема 10. «Зіштовхування» та «нашарування». Зміна смислів

Тема 11. Перформенс: тілесність, чуттєвість, перевтілення

Тема 12. Перформативні практики в середовищі

Тема 13. Відкрита кольорова структура. Живопис. Безпредметність

Тема 14. Живопис у контексті актуальних мистецьких практик

Тема 15. Трансформація середовища і змінений контекст. Презентація робіт

Форма підсумкового контролю – диф. залік

Автор програми (викладач, який буде забезпечувати викладання курсу):

Вайда М., професор кафедри мистецтвознавства та мистецької освіти