

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ**

КАТАЛОГ

вибіркових дисциплін

**Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація»**

Освітньо-професійна програма «Мистецтвознавство»

Освітній ступінь «Магістр»

ХАРКІВ 2024

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ФАКУЛЬТЕТУ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

**Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація»
Освітньо-професійна програма «Мистецтвознавство»**

№	Назва дисципліни	Викладач	Стисла анотація з компетентностями і програмними результатами навчання	Кредити, години
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ				
Вибіркові дисципліни загальної підготовки				
3 семестр (3 кредити)				
1	Комунікативні стратегії у креативному просторі	Кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри методологій кроскультурних практик Анна БАТЮК	<i>Вибіркова дисципліна</i> присвячена вивченню аспектів ділової комунікації, ознайомленню зі специфікою комунікативних засобів спілкування. Під час вивчення курсу студенти осмислюють закономірності та тенденції налагодження двостороннього та довготривалого зв'язку з аудиторіями, а також набувають цілісного уявлення про організацію взаємодії з мас-медіа та застосуванню комунікативного інструментарію. Метою вибіркової дисципліни є ознайомлення з базовими засадами, принципами стратегічного управління комунікаціями як вагомого аспекту ефективної реалізації будь-якої діяльності та набуття умінь розбудови комунікативних стратегій	3 Кредити (90)

2	Візуальна соціологія (англійською)	Професор кафедри методологій кроскультурних практик, доктор філософських наук Андрій АРТЕМЕНКО	осінній семестр Вибіркова дисципліна спрямована на формування знань про теоретичні концепції візуальної соціології, технологіям розробки та впровадження соціальних практик, що пов'язані з розвитком арт-ринку. Метою вибіркової дисципліни є оволодіння методами візуальної соціології для аналізу інформації, інтерпретації та створення візуального об'єкту.	3 кредити (90)
3	Психологія професійної самореалізації	Доцент кафедри методологій кроскультурних практик Наталя БІЛЬДЕР	<i>Вибіркова дисципліна</i> присвячена вивченню новітніх тенденцій щодо підготовка студентів до самостійного пошуку роботи в умовах сучасного арт-ринку, взаємодії з роботодавцем, адаптації до ринку праці та формування компетенції, необхідних для працевлаштування та побудови кар'єри: аналіз потенційних можливостей особистості з метою складення програми професійної самореалізації, можливостей і загроз професійного середовища. Метою вибіркової дисципліни є постановка кар'єрних цілей і керування часом; формування навичок професійної та особистісної само актуалізації.	3 Кредити (90)
4	Управління персоналом	Кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри методологій	<i>Вибіркова дисципліна</i> за змістом викладення дає знання сутності та значення сучасної системи управління персоналом як складової частини	3 кредити (90)

		кроскультурних практик Анна БАТЮК	менеджменту організацій та передбачає набуття студентами теоретичних та практичних навичок щодо управління персоналом у організаціях різних форм власності та різної правової форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.	
5.	Візуальний сторітеллінг	Доцент кафедри графіки Максим РОЗЕНФЕЛЬД	<i>Вибіркова дисципліна</i> спрямована на розуміння сучасного мистецтва (графічного, живописного, пластичного, концептуального, аудіовізуального), як еволюції комунікативних функцій. Курс розвиває розуміння трансформацію пластичних мистецтв в контексті композиції розповіді, формування різних напрямків сторітеллінгу – мистецтва візуального оповідання. Матеріали курсу спираються на такі традиційні напрямки візуального сторітеллінгу, як книжкова ілюстрація, комікс, класична анімація, так й трансмодерні тенденції в живопису, скульптурі, інсталяції, тощо. Метою дисципліни є розуміння генези явища сторітеллінгу в сучасному мистецтві	3 кредити (90)

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ				
Вибіркові дисципліни професійної підготовки				
1 семестр (4 кредити)				
1	Джерелознавство в просторі мистецтвознавчих досліджень	Завідувач кафедри ТІМ, доцент, кандидат мистецтвознавства Валентина ЧЕЧИК	<i>Вибіркова дисципліна</i> Курс «Джерелознавство в просторі мистецтвознавчих досліджень» спрямований на формування компетенцій, необхідних для виявлення, відбору та аналізу історичних джерел відповідно до цілей та завдань мистецтвознавчого дослідження. У рамках курсу розкривається роль джерела як підстави знання про минуле, а також дається системне уявлення про типологічну та видову структуру корпусу джерел історії мистецтв, що відповідає сучасному рівню розвитку мистецтвознавчої науки.	4 кредити (120)
2.	Сучасні кураторські практики	Викладач кафедри ТІМ Вікторія НАЙДЕНКО	<i>Вибіркова дисципліна</i> Дисципліна спрямована на вивчення і дослідження українських кураторських практик в рамках світового мистецького контексту. Аналізу різноманітних підходів, методів і форм кураторської діяльності. Метою курсу є покрокова робота над реалізацією художнього проєкту в рамках презентації творчої діяльності українських мистців в світовому арт-просторі.	4 кредити (120)

3.	Українсько-європейські зв'язки в образотворчому мистецтві ХХ – поч. ХХІ ст.	Професорка кафедри ТІМ, професорка, докторка мистецтвознавства, член-кор. НАНУ Людмила СОКОЛЮК	<i>Вибіркова дисципліна</i> Даний курс лекцій, практичних та самостійних занять охоплює матеріал образотворчого мистецтва країн Центральної та Східної Європи – Австрії, Польщі, Чехії, Угорщини та Румунії – від періоду становлення національних шкіл до сучасності. На заняттях розглядаються найбільш яскраві представники вказаних національних шкіл, їхні досягнення та зв'язки і взаємозв'язки з українськими мистцями. Дисципліна призначена для формування фахових компетентностей, зокрема здатності володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки і є необхідним елементом формування фахівців у галузі «Історія і теорія мистецтва (Мистецтвознавство)». Результатом вивченої дисципліни має стати застосування знань з історії мистецтва у професійній діяльності, впровадженні українського і зарубіжного досвіду.	4 кредити (120)
2 семестр (3 кредити)				
1	Графічні практики в сучасному мистецтві України	Доцентка кафедри АВМ, Кандидат мистецтвознавства Ірина ТЕСЛЕНКО	<i>Вибіркова дисципліна</i> Графіка відіграє провідну роль у мистецькому житті сучасної України. Курс присвячений дослідженню історії та сучасності провідних вітчизняних графічних шкіл. Знайомство з творчістю видатних	3 кредити (90)

			майстрів графіки дозволяє досягнути місце та роль графічних практик у сучасному мистецтві України.	
2	Образотворення національної культури в європейському мистецтві 19-21 ст.	Старший викладач ТІМ, кандидат мистецтвознавства Андрій КОРНСВ	<i>Вибіркова дисципліна</i> Мета і завдання навчальної дисципліни полягає в узагальненні корпусу знань мистецтвознавчого і культурологічного спрямування. Особлива увага звертається на встановлення закономірностей культурного розвитку європейських країн. На взаємовпливи європейських мистецьких процесів, становлення і розвиток національних культур. Визначення характерних ознак національного чинника в творенні національної культури України і її місця європейській культурі	3 кредити (90)
3	Антикваріат і методи дослідження	Доцент кафедри реставрації та експертизи творів мистецтва Анатолій ДОЛУДА	<i>Вибіркова дисципліна</i> Головною задачею курсу є навчання здобувача теоретичним і практичним навичкам, які необхідні при роботі в галузі, що оперує культурними цінностями. Головна мета даної дисципліни полягає у наданні студентам базових знань щодо сучасних методів досліджень творів мистецтва, які базуються на основах фізичної і прикладної оптики та відомих як неруйнуючі методи досліджень творів мистецтва при проведенні мистецтвознавчих	3 кредити (90)

			експертиз. Завдання курсу є навчання студентів теоретичним і практичним навичкам, які необхідні при роботі в галузі, що оперує культурними цінностями. На лекційних і практичних заняттях студенти набувають знання та розуміння процесів дослідження мистецьких творів, здійснювати експертизу художніх творів; здатність аналізувати наукові питання, виявляти та формулювати наукові проблеми в межах історичного та теоретичного дискурсів образотворчого та декоративного мистецтва, сфери атрибуції творів мистецтва, визначення підробок в мистецтві з можливістю подальшого втілення результатів роботи у наукове середовище (статті, доповіді тощо).	
		1 семестр, 4 кредити		
1	Науковий текст в царині гуманітаристики	Андрій КОРНЄВ Старший викладач ТІМ, кандидат мистецтвознавства	<i>Вибіркова дисципліна</i> Мистецтвознавство є самостійною науковою дисципліною в галузі гуманітаристики. Дана навчальна дисципліна спрямована на засвоєння практичних навичок наукового письма, що включають в себе різні етапи роботи над текстом, застосування композиційних принципів його структурування. Метою дисципліни є продуктивна робота над проблематикою дослідження. Одним із	4 кредити (120)

			важливих аспектів – роз'яснення принципів академічної доброчесності та уникнення плагіату.	
2	Основи рецензування і редагування	Володимир ТАРАСОВ, доцент кафедри ККМП, канд.істор.наук	<i>Вибіркова дисципліна</i> Метою навчальної дисципліни є ознайомлення із принципами сучасної видавничої культури, її головними напрямками розвитку та сферами функціонування. Завдання курсу спроектовані в конкретиці різноманітних творчих, організаційних та академічних контекстів видавничого процесу. Зміст дисципліни передбачає різноманітні форми навчальної роботи із технологіями та методиками видавництва (проектування, редагування, пост-продакшен). Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності: здатність наукового аналізу сфери професійної діяльності з використанням теоретичних підходів та методів аналізу мистецтва.	4 кредити (120)
3	Технології віртуальної реальності в мистецтві	Завідувач кафедри мультимедійного дизайну, доцент, кандидат мистецтвознавства Михайло ОПАЛЄВ	<i>Вибіркова дисципліна</i> Метою дисципліни є підготовка студентів до здійснення професійної і особистої творчої діяльності, отримання знань з конструювання віртуальних світів, формування у студента практичних навичок володіння цифровими технологіями і програмними засобами	4 кредити (120)

			для розробки таких світів, формування компетентності поєднувати комплекс знань з технології побудов віртуальних просторів і умінь створювати комунікаційні середовища, виставкові площини і авторські віртуальні проекти з образними рішеннями просторів з метою подальшого самостійного вирішення аналогічних завдань.	
		2 семестр, 5 кредитів		
1	Українське образотворче і декоративне мистецтво: виклики сучасності.	Професорка кафедри ТІМ, професорка, докторка мистецтвознавства, член-кор. НАНУ Людмила СОКОЛЮК	<i>Вибіркова дисципліна</i> Даний курс лекцій, практичних та самостійних занять присвячений здобуткам українського образотворчого і декоративного мистецтва доби Незалежності після 1991 р. і сучасним викликам, які постали перед українською художньою культурою у зв'язку з воєнними діями після нападу РФ на суверенну Українську державу 24 лютого 2022 р. На заняттях розглядаються найбільш яскраві майстри українського образотворчого і декоративного мистецтва доби Незалежності, а також втрачені і пошкоджені мистецькі пам'ятки в результаті російської агресії, Дисципліна призначена для формування фахових компетентностей, зокрема здатності володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки і	5 кредитів (150)

			є необхідним елементом формування фахівців у галузі «Історія і теорія мистецтва (Мистецтвознавство)». Результатом вивченої дисципліни має стати застосування знань з історії мистецтва у професійній діяльності, впровадженням українського досвіду.	
2	Авторський кінематограф в контексті постсучасності	Зав. кафедри МККП, докторка мистецтвознавства, професорка Зоя АЛФЬОРОВА	<i>Вибіркова дисципліна</i> присвячена осмисленню явища «авторського кінематографу» у різних моделях свого втілення. <i>Метою вибіркової дисципліни</i> «Авторський кінематограф в контексті постсучасності» є формування у здобувачів вищої освіти професійного світогляду, поглиблення знань про еволюцію авторського кінематографа як особливого явища аудіовізуального мистецтва.	5 кредитів (150)
3	Історія перформансу та партисипативних практик	Завідувач кафедри ТІМ, доцент, кандидат мистецтвознавства Валентина ЧЕЧИК	<i>Вибіркова дисципліна</i> Метою навчальної дисципліни «Історія перформансу та партисипативних практик» є знайомство здобувачів із основними віхами становлення та розвитку нових форм сучасного візуального мистецтва – перформансу і «театру співучасті», особливостями їхнього функціонування в контексті образотворчої і театральної культур. Змістовне навантаження курсу розкриває міждисциплінарний	5 кредитів (150)

			характер зв'язків, сприяє формуванню цілісної картини розвитку мистецтва.	
		1 семестр, 4 кредити		
1	Основи семіотики	Володимир ТАРАСОВ, доцент кафедри ККМП, канд.істор.наук	<i>Вибіркова дисципліна</i> Метою курсу є ознайомлення із проектно-художніми засобами візуальної репрезентації як системою аналізу та інтерпретації художнього твору (в галузі дизайну, образотворчого мистецтва та пластичних мистецтв). Курс має практичне спрямування, знайомить із методами візуального аналізу та аналітичним репертуаром в дослідженні творів сучасного мистецтва. Теоретичний блок курсу надає можливість для концептуального обґрунтування знаково-символьного середовища художнього твору.	4 кредити (120)
2	Колекціонування творів мистецтва і сучасний арт-ринок	Доцент кафедри ТІМ, кандидат мистецтвознавства Людмила МЕЛЬНИЧУК	<i>Вибіркова дисципліна</i> Авторський курс, що передбачає ознайомлення з історією, культурою і практикою колекціонування творів і пам'яток мистецтва в Україні і світі. В межах курсу здобувачі вищої освіти ознайомляться з історією, структурою і моделями сучасного арт-ринку, еволюцією взаємин мистця і арт-ринку в Україні і світі. Передбачаються зустрічі з колекціонерами, галерейниками, кураторами, дотичними до тем курсу.	4 кредити (120)

3	Менеджмент та пітчінгування мистецьких проєктів	Кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри методології крос-культурних практик Анна БАТЮК	<i>Вибіркова дисципліна</i> Мета дисципліни дати розуміння студентам як в сучасних умовах працює система пітчінгування, ознайомити з можливостями та перевагами вдалого пітчінгу. Під час вивчення дисципліни студенти оволодіють навиками побудови ефективного пітччу, навчаться готувати та презентувати свої проєкти, а також ознайомляться з основами їх адміністрування.	4 кредити (120)
---	---	---	---	-----------------------

ОНОВЛЕНО: гарант ОП, доц., канд мист., зав.кафедри ТІМ Валентина ЧЕЧИК

Затверджено на засіданні кафедри ТІМ Протокол № 2 від 29 вересня 2024 року