

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Образотворче мистецтво	Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Кафедра	Теорії і історії мистецтво	Рік навчання	4
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Нормативна
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	Семестр	7

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ХУДОЖНЬОЇ КРИТИКИ

Семестр 7

Викладач	Гудзієнко Людмила Рахматуллаївна, викладач
E-mail	hudziienko.liudmyla@ksada.org
Заняття	Онлайн за розкладом
Адреса	корпус 3, вул. Мистецтв 11
Телефон	057 706-02-81 (кафедра), 099 791 30 95 -особистий номер

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи та месенджер Телеграм за номером 099 791 30 95. Умови листування: 1) в *темі* листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни ;2) в полі тексту листа позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: *прізвище_ завдання*. *Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpeg, pdf*. Окрім роздруківок для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Володіння знаннями, сформованими під час навчання на дисциплінах «Історія зарубіжного мистецтва» та «Історія українського мистецтва».

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Білик А., Думасенко С. Мистецтвознавство ХХ ст. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Блокнот/зошит для конспекту, ручка. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет, смартфон тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет та встановлена програма ZOOM. Програми, необхідні для виконання завдань: Microsoft Word або LibreOffice.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою навчальної дисципліни «Історія мистецтвознавства та художньої критик» є формування у студентів уявлення про головні віхи становлення та розвитку теорії мистецтва та художньої критики, центральні мистецтвознавчі концепції, а також розвиток навичок використання набутої інформації в їх науковій та практичній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: поглиблення і систематизація знань з обраного фаху; створення відчуття професійної приналежності до обраного фаху на рівні критичного аналізу центральних методологічних концепцій історії та теорії мистецтв; забезпечення необхідної теоретичної підготовки студентів до професійної діяльності.

КОМПЕТЕНТНОСТІ

Дисципліна «Історія мистецтвознавства та художньої критики» забезпечує низку компетентностей відповідно до спеціалізації 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Загальні компетентності:

- Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство.

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- Здатність працювати в міжнародному контексті.

Фахові компетентності

- Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища.
- Здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки.
- Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.
- Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації.
- Здатність презентувати художні твори та мистецтвознавчі дослідження у вітчизняному та міжнародному контекстах.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

На підставі набутих компетентностей студент має демонструвати наступні знання та навички:

- Аналізу та обробки інформацію з різних джерел.
- Застосування знання з історії мистецтв у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний мистецький досвід.
- Володіння фаховою термінологією, теорією і методикою образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації мистецьких творів

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Програма курсу спрямована на вивчення процесів становлення і розвитку мистецтвознавчої думки, проблематики та основних напрямків мистецько-теоретичної діяльності. Дисципліна **«Історія зарубіжного мистецтва»**

вивчається студентами 3-го року навчання зі спеціальності: «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація». Структура дисципліни у весняному семестрі складається з 2-х змістових модулів Інформативний зміст навчальної дисципліни складається з 10 тем (3 кредитів ECTS, 90 год.). На вивчення дисципліни в **осінньому семестрі** відводиться **90** год. (25 год. лекційних, 20 год. семінарських і 45 год. самостійної роботи).

РОЗВИТОК ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА КІНЦЯ ХІХ – ХХ СТ.

Тема 1. Формальна школа мистецтвознавства

Тема 2. Віденська школа мистецтвознавства

Тема 3. Метод іконології у вивченні пам'яток мистецтва

Тема 4. Психологія у інтерпретації художньої творчості

Тема 5. Дослідження масової культури. Соціологія мистецтва

Тема 6. Теорії та практики естетики модернізму

Тема 7. Постмодерністські тенденції розвитку західного мистецтвознавства другої половини ХХ ст.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Тема 8. Становлення українського мистецтвознавства як науки на зламі ХІХ-ХХ ст.

Тема 9. Активізація вітчизняного мистецтвознавства у 1920-ті – 1930-ті рр.

Тема 10. Розвиток українського мистецтвознавства від другої половини ХХ ст.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом лекційних та семінарських занять. Самостійна робота студента спрямована на завершення семінарських завдань та закріплення лекційних тем. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її аналіз, підготовка усних (письмових) доповідей за лекційними темами дисципліни. Додаткових завдань для самостійної роботи не передбачено.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є іспит. Для допуску до складання іспиту необхідно виконати поточні завдання та отримати результати у формі оцінок за перший та другий модуль.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	Бали	ECTS	Національна	Бали	ECTS
відмінно	90–100	A	задовільно	64–74	D
			незадовільно	35–59	FX
добре	82–89	B	незадовільно (повторне проходження)	0–34	F

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Вітається власна думка з теми заняття, аргументоване відстоювання позиції. У разі відрядження, хвороби тощо викладач має перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю зі студентами.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTI

Пропускати заняття без поважних причин неприпустимо (причини пропуску мають бути підтвержені, бажано попередити заздалегідь). Запізнення на заняття не вітаються. Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті відповісти на ключові питання.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, статтях, при складанні екзаменів тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічено списування, студент втрачає право отримати

бали за тему і перескладає її під час заліку. Якщо це відбулось в процесі заліку — студенти отримують тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю.

Корисні посилання: <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>

<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ (7 семестр)

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
05.09	1	Лекція	Формальна школа мистецтвознавства	3	-	-
12.09	1	Семінар	Формальна школа мистецтвознавства	3	Доповідь з теми семінарського заняття	Усно
19.09	2	Лекція	Віденська школа мистецтвознавства.	3		
26.09	2	Семінар	Віденська школа мистецтвознавства.	3	Колективна дискусія з теми	Усно
03.10	3	Лекція	Метод іконології у вивченні пам'яток мистецтва	3		
10.10.	3	Семінар	Метод іконології у вивченні пам'яток мистецтва	3	Доповідь з теми семінарського заняття	Усно

17.10.	4-5	Лекція	Психоаналіз у інтерпретації художньої творчості. Дослідження масової культури. Соціологія мистецтва.	3		
24.10.	4-5	Семінар	Психоаналіз у інтерпретації художньої творчості Дослідження масової культури. Соціологія мистецтва.	3	Обговорення підготовлених есеїв з теми семінарського заняття.	Письмово / Усно
31.10	5	Лекція	Теорії та практики естетики модернізму	3		
07.11.	5	Семінар	Теорії та практики естетики модернізму	3	Доповідь з теми семінарського заняття	Усно
14.11	6	Лекція	Теорії та практики естетики модернізму	3		
21.11	6	Семінар	Теорії та практики естетики модернізму	3	Доповідь з теми семінарського заняття	Усно
28.11	7	Лекція	Постмодерністські тенденції розвитку західного мистецтвознавства другої половини ХХ ст.	3		
05.12	7	Семінар	Постмодерністські тенденції розвитку західного мистецтвознавства другої половини ХХ ст.	1	Доповідь з теми семінарського заняття	Усно

05.12.	8	Лекція	Становлення українського мистецтвознавства як науки на зламі XIX-XX ст.	2		
12.12.	9-10	Лекція	Активізація вітчизняного мистецтвознавства у 1920-ті – 1930-ті рр. Розвиток українського мистецтва від другої половини XX століття.	2		
12.12.	8	Семинар	Українське мистецтвознавство XIX – перш. половини XX ст.	1	Обговорення підготовлених есеїв з теми семінарського заняття.	Письмово / Усно
Іспит						

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1	Формальна школа мистецтвознавства	10
2	Віденська школа мистецтвознавства.	10
3	Метод іконології у вивченні пам'яток мистецтва	10
4-5	Психоаналіз у інтерпретації художньої творчості. Дослідження масової культури. Соціологія мистецтва.	20

6	Теорії та практики естетики модернізму	10
7	Постмодерністські тенденції розвитку західного мистецтвознавства другої половини ХХ ст.	10
8-9	Українське мистецтвознавство ХІХ – перш. половини ХХ ст.	10
1-10	Іспит	20
		100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали		Критерії оцінювання
A	90-100	Студент в повному обсязі опанував матеріал курсу, творчо підійшов до виконання завдань, логічно побудував і фахово виконав усі завдання, надав додаткові варіанти за відповідними темами, продемонстрував здатність до пошуку нестандартних рішень поставлених задач.
B	80-89	Студент добре опанував матеріал курсу, вчасно та якісно справився з усіма поставленими завданнями, творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому зробив декілька незначних помилок.
C	75-81	Студент в цілому добре опанував матеріал курсу, вчасно та якісно справився з більшістю поставлених завдань, достатньо творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому виконана робота мала значні фактологічні недоліки.
D	64-74	Студент не в повному обсязі опанував матеріал курсу, справився з переважною більшістю поставлених завдань або виконав усі завдання на недостатньо

		професійному рівні, при цьому виконана робота мала значні недоліки (неохайність та запізнення з виконанням, відсутність творчого підходу тощо).
E	60-63	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал курсу, справився з основними з поставлених завдань, але при цьому виконана робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо).
FX	35-59	Студент не впорався із головними задачами дисципліни, тобто не опанував більшість тем курсу, не відвідував заняття без поважних причин, допустив значну кількість суттєвих помилок при виконанні завдань. Про відсутність належних знань. У цьому випадку для отримання оцінки потрібна значна додаткова робота по виконанню усіх завдань відповідно програми курсу і повторна перездача.
F	1-34	Студент не володіє знаннями з усіх модулів курсу, не виконав програми курсу і, відповідно, не впорався з поточними перевітками та не склав диференційного заліку. В цьому випадку передбачений обов'язковий повторний курс навчання.

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за активність студента та пропозицію нестандартних рішень задач під час семінарських занять (5), виступ на конференції або публікацію статті за темою дослідження, виконані в межах дисципліни (10). Максимальна кількість додаткових балів: 15.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Адорно Т. Теорія естетики. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002.
2. Афанасьєв В. Федор Іванович Шмит. Київ: 1992.

3. Білик А., Думасенко С. Мистецтвознавство ХХ ст. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017.
4. Горбачов Д. Український авангард 1910 – 1930-х років. Київ, 1996.
5. Гординський Святослав- митець- поет- перекладач, мистецтвознавець: Статті з мистецтва і літератури, інтерв'ю, листи, сатира, поради, критика. Детройт, 1990.
6. Енциклопедія українознавства. За ред. проф. В.Кубійовича. Наукове Товариство ім. Т. Шевченка . Перевидання в Україні. Т.1-10. Львів, 1993 – 2000.
7. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва : українська теоретична думка ХХ століття. Антологія. Частина перша / Упорядник Р.М.Яців. Львів, 2012.
8. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва : українська теоретична думка ХХ століття. Антологія. Частина друга / Упорядник Р.М.Яців. Львів, 2012.
9. Історія українського мистецтва: В 6 т. Т. 5. Київ, 1967.
- 10.Криволапов М. Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: Вибрані статті різних років. Київ: А+С, 2006.
- 11.Мистецтво української діаспори. Повернуті імена / Редкол. О.Федорук (голов. Ред.) та ін. Київ, 1999.
- 12.Петрова О.М. Мистецтвознавчі рефлексії. Історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років ХХ століття – початку ХХІ століття: Збірка статей. Київ: «КМ Академія»,2004. –400 с.
- 13.Побожій С.І. З історії українського мистецтвознавства: збірник статей. Київ: Університетська книга, 2014.
- 14.Попович М. Нарис історії культури України. Київ, 1998.
- 15.Пучков А. Книга Між навігаційними щоглами. Профілі українських мистецтвознавців. Київ: Дух і літера, 2018.
- 16.Ріпко О. У пошуках страченого минулого: Ретроспектива мистецької культури Львова ХХ століття. Львів, 1996.
- 17.Савицька Л. Художня критика в Україні Друга половина ХІХ – початок ХХ ст.: Хрестоматія: Навчальний посібник. Київ: 2001.
- 18.Шмит Ф. Законы истории. Введение к курсу всеобщей истории искусств. Вып. 1. Харьков: 1916.
- 19.Шмит Ф. Проблемы методологии искусствознания. Львів: 1926.
- 20.Arhneim R. Art and Visual Perception. Berkley: University of California Press, 1974/

21. Bakos J. *The Vienna School's Views of the Structure of the Art Historical Process*. Akten des XXV. Internationalen Kongress für Kunstgeschichte. Vienna, 1983. – pp. 117–22.
22. Cantor Norman F. *Inventing the Middle Ages: the Lives, Works, and Ideas of the Great Medievalists of the Twentieth Century*. New York: W. Morrow, 1991.
23. Gombrich E. *The Story of Art*. London: Phaidons Publishers, 1951.
24. Karlholm, Dan. *Art of Illusion: the Representation of Art History in Nineteenth-century Germany and Beyond*. New York: Peter Lang, 2004.
25. Kleinbauer, W. Eugene. *Modern Perspectives in Western Art History: An Anthology of 20th-Century Writings on the Visual Arts*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971.
26. Minor, Vernon Hyde. *Art History's History*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall ; New York: Abrams, 1994.
27. Podro, Michael. *The Critical Historians of Art*. New Haven: Yale University Press, 1982.
28. Podro, Michael. *The Manifold in Perception: Theories of Art from Kant to Hildebrand*. New York: Oxford University Press, 1972.
29. *Research Guide to the History of Western Art*. Chicago: American Library Association, 1982.
30. *The Art of Art History: a Critical Anthology*. Donald Preziosi, ed. Oxford: Oxford University Press, 1998.