

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Аудіовізуального мистецтва та заочного навчання	Рівень вищої освіти	перший
Кафедра	АВМ	Рік навчання	2
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	практична
Спеціальність	021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво	Семестри	3

ВИСТАВКОВА ТА ЕКСПОЗИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Семестр III (осінь 2021)

01 вересня — 17 грудня

Викладач

Катерина ШАУЛІС, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Е-mail kzhernoklova@gmail.com

Заняття Вівторок 09:00-12:20, (ауд. 112- 3 корпус) – лекції та практичні

Консультації дистанційно: у телеграм щодня з 9-00 до 18-00
очно: понеділок 12-20 у холі бібліотеки

Адреса к. 209, поверх 2, корпус 3, вул. Мистецтв 11

Телефон 0660980265 (особистий номер)

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями студенти можуть комунікувати з викладачем за допомогою груп у Телеграм та Фейсбук, а також за допомогою електронного листування.

З Понеділка по П'ятницю з 9-00 до 18-00, допустимі короткі консультації у стінах академії до чи після пари. Під час звернення, студент обов'язково має вказати своє прізвище, ім'я рік навчання та академічну групу.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна не має обов'язкових передумов для вивчення.

НЕОБХІДНЕОБЛАДНАННЯ

Блокнот для конспекту, ручка. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Курс призначений для отримання базових знань та розумінь у галузі виставкової та експозиційної діяльності. А також отримання практичних навичок у цих сферах. Має забезпечити набуття визначених освітньою програмою компетентностей (ЗК02. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності; ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); ЗК08. Здатність працювати у команді; ЗК09. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; ЗК013. Навички міжособистісної взаємодії; ФК02. Здатність створювати та реалізувати власні художні концепції у творчо-виробничій діяльності; ФК09. Здатність здійснювати ділову комунікацію; ПРН 9. Планувати і організовувати роботу колективу для виконання професійних завдань; ПРН 15. Вміти спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності).

Мета курсу: ознайомлення зі світовою та Українською виставковою сферою. Набуття базових знань та умінь в області виставкової та експозиційної діяльності.

Завдання курсу: 1) проаналізувати систему мистецтва, дослідити роль художника та куратора в ній. 2) Вивчити систему художніх інституцій. 3) Дослідити типи та простори для виставок та презентацій. 4) Проаналізувати типи та види публічного мистецтва та публічних арт просторів.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Спрямованість та академічна специфіка дисципліни визначається формально-логічною структурою побудови навчального плану та характером запропонованих для формування компетентностей.

Дисципліна вивчається упродовж третього семестру / 2-й курс / (5 кредитів ECTS, 150 навчальних години, в тому числі 15 годин — аудиторних лекцій, 45

годин практичних занять, та 90 годин — самостійної роботи у межах семестру). Загалом дисципліна містить 2 модулі, що складаються із 14 змістовних складових (тем).

1 Модуль: СИСТЕМА МИСТЕЦТВА.

Тема 1. Система мистецтва. Інституції: галерея, бієнале, музей.

- Сфера сучасного мистецтва як система взаємовідносин з логікою, правилами та етичним кодексом.
- Комерційні та не комерційні частини системи.
- Художні практики та їх сприйняття глядачем.
- Фінансування: державне, приватне, філантропія, гранти, конкурси, стипендії

Тема 2. Хто є у професійному середовищі: ролі, компетенції та зони відповідальності.

- Хто такі мистці?
- Куратори (незалежні, інституційні, колективне кураторство), музеологи, арт критики, історики мистецтва, галеристи.
- Дилери, колекціонери, меценати

Модульно-тематична атестація

2 Модуль: ТИПИ ТА ПРОСТОРИ ДЛЯ ВИСТАВОК

Тема 3. Типи виставок: музейний проєкт, бієнале, кураторський проєкт.

- Виставка як основний тип репрезентації мистецтва
- Дослідження та кураторство в основі сучасних виставок
- Go global, think local: географія і увага до контексту на міжнародних виставках.
- Групові та персональні виставки. Бієнале та фестивалі

Тема 4. Мистецтво в публічному просторі: паблік арт, перформанс, патисептивні практики.

- Нематеріальні практики в мистецькому просторі
- Епідемія муралів: ознаки свідомої художньої інтервенції.

Тема 5. Альтернативні простори для художників: сквоти, artist-run та off-spaces.

Семестрова атестація

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Контент дисципліни пропонується студентам через лекційну комунікацію. Форма викладу діалогічна, відкрито-комунікаційна, припускає розв'язання поточних дисциплінарних питань, підтем та практичних завдань. Теми розкриваються шляхом лекційних та практичних занять під час яких студенти навчаються організовувати та проводити власні виставки та кураторські проєкти.. Самостійна робота здобувача спрямована на здобуття вмінь та

навичок на ґрунті здобутих під час аудиторної роботи знань. Основним змістом самостійної роботи є: пошук додаткової інформації, її аналіз та інтерпретація, підготовка усних доповідей за лекційними темами дисципліни.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є залік. Для отримання його необхідно скласти рубіжні етапи контролю у формі поточних перевірок виконання завдань аудиторної частини курсу та самостійної роботи. Виконання усіх форм дає студенту 92 бали. Для тих студентів, які бажають покращити результат, передбачена можливість написання студентської наукової статті, за попередньо узгодженою з викладачем темою. (до 10 балів).

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	Бали	ECTS	Диференціація А (внутрішня)	Національна	Бали	ECTS
відмінно	90–100	А	A+ 98–100	задовільно	64–74	D
			A 95–97		60–63	E
			A- 90–94	незадовільно	35–59	FX
добре	82–89	В		незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
	75–81	С				

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Студенти мають вимикати звук на мобільних телефонах під час очних занять. Користування будь-якими гаджетами під час пар, можливе лише тоді, коли заняття проходять у змішаному форматі, дистанційно та або це потрібно для презентації матеріалу (під час проведення практичних чи лекційних занять).

Відвідування дистанційних лекцій є обов'язковою складовою для отримання іспиту з дисципліни. Під час zoom конференцій, студент має ввімкнути камеру

та вимкнути мікрофон. Якщо студент вимикає камеру, викладач має право від'єднати його з zoom конференції (студент, що присутній на парі з вимкненою камерою, автоматично вважається таким, хто на парі не присутній).

Аудиторна робота регламентується викладачем в залежності від теми, типу лекційного спілкування та тривалості його окремих складових.

Викладачем підтримується висловлювання студентами власних думок та аналізу у процесі обговорення тем, а також (після дозволу викладача) під час лекцій.

У випадках відрядження, хвороби (інших форс-мажорних обставин) викладач має перенести заняття на вільний день за попередньою домовленістю зі студентами.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTI

Пропуски занять без поважних причин не припустимі, за відсутність на практичному занятті (без вагомої причини) студент втрачає право відпрацювати бали за пропущену пару. Допустимим є запізнення на заняття до 5 хв. У випадку пропуску заняття (занять) з поважних причин, студент має самостійно виконати програму теми або іншого змістовного компоненту, у форматі що попередньо узгоджується з викладачем. В разі необхідності студент може звертатися за консультаціями до викладача. У разі необхідності добору додаткових балів у програмою дисципліни передбачена можливість виконання додаткових навчальних завдань (як письмових, так і усних).

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, статтях, при складанні заліку тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не є прийнятними. Якщо під час рубіжного контролю помічено не доброчесне використання інформації, студент втрачає право отримати бали за тему. Якщо це відбулось в процесі іспиту — студент втрачає усі бали, та має перескладати іспит за усіма темами.

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 КУРСУ

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Поточний контроль	години
			IV СЕМЕСТР			
			МОДУЛЬ 1			
07.09	1	лекція	Сфера сучасного мистецтва як система взаємовідносин з логікою, правилами та етичним кодексом.	1	проведення практичного заняття	3
14.09	2	лекція	Комерційні та не комерційні частини системи.	1	проведення практичного заняття	3
21.09	3	лекція	Художні практики та їх сприйняття глядачем.	1	проведення практичного заняття	3
28.09	4	лекція	Фінансування: державне, приватне, філантропія, гранти, конкурси, стипендії	1	проведення практичного заняття	3
05.10	5	лекція	Хто такі мистці?	1	проведення практичного заняття	3

12.10	6	лекція	Куратори (незалежні, інституційні, колективне кураторство), музеологи, арт критики, історики мистецтва, галеристи.	1	проведення практичного заняття	3
19.10	7,8	лекція	Дилери, колекціонери, меценати	1	проведення практичного заняття	3
26.10			МКР	0	Виконання модульної контрольної роботи під час лекційного заняття у форматі «google doc»	4
			МОДУЛЬ 2			
02.11	1	лекція	Виставка як основний тип репрезентації мистецтва	1	проведення практичного заняття	3
09.11	2	лекція	Дослідження та кураторство в основі сучасних виставок	1	проведення практичного заняття	3
16.11	3	лекція	Go global, think local: географія і увага до контексту на міжнародних виставках.	1	проведення практичного заняття	3

23.11	4	лекція	Групові та персональні виставки. Бієнале та фестивалі	1	проведення практичного заняття	3
30.11	5	лекція	Нематеріальні практики в мистецькому просторі	1	проведення практичного заняття	3
07.12	6	лекція	Епідемія муралів: ознаки свідомої художньої інтервенції.	1	проведення практичного заняття	3
14.12	7,8	лекція	Альтернативні простори для художників: сквоти, artist-run та off-spaces.	1	підсумкова контрольна робота (залік)	3

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Модуль/Тема	Форма звітності	Бали
1	Поточний контроль	0–5
2	Поточний контроль	0–5
3	Поточний контроль	0–5
4	Поточний контроль	0–5
5	Поточний контроль	0–5

6	Поточний контроль	0–5
7,8	Поточний контроль	0–5
	Модульний контроль	0-10
Модуль/Тема	Форма звітності	Бали
1	Поточний контроль	0–5
2	Поточний контроль	0–5
3	Поточний контроль	0–5
4	Поточний контроль	0–5
5	Поточний контроль	0–5
6	контроль	0–5
8,7	Поточний контроль	0-5
	Рубіжний контроль	0–12
	Всього балів	92

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали			Критерії оцінювання
	0–20	0–40	
A+	20	40	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали та приклади за темою. Відповів на додаткові питання. Розширив роботу до рівня тез до конференції. Подача акуратна, без помилок

A	17–19	37–39	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. Подача акуратна, без помилок
A-	16	36	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, подача акуратна, без помилок
B	12–15	32–35	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив декілька незначних помилок
C	8–11	22–31	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив значні помилки, є невеликі проблеми з форматкуванням
D	4–7	10–21	Студент не в повному обсязі опанував матеріал теми, робота виконана на недостатньому рівні із значними недоліками (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, відсутність творчого підходу тощо), наявні проблеми з форматкуванням
E	1–3	1–9	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теми, виконана робота має багато значних недоліків (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, невідповідність завданню, невчасна подача виконаної роботи, неохайність подання тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

СИСТЕМА БОНУСІВ ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОПУСКІВ

Передбачено додаткові бали за активність студента під аудиторної роботи (3), виступ на конференції або публікацію статті за темою дослідження, виконані в межах дисципліни (5–8), а також участь у виконанні колективних /творчих чи науково-дослідних/ завдань (1–3). Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Розширений список літератури наведено у методичних матеріалах. Також на заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації.

Основна література:

1. Велика Л.П. Роль образної побудови експозиції у системі музейної комунікації (аспект розбудови української школи музеєтворення):

- Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.08 / Л.П.Велика / Харк. держ. акад.. культури. – Х., 2000. – 20 с.
2. Драк А.М.Образність в музейній експозиції // Музей театрального, музичного і кіномистецтва Україн. Експозиції / <http://www.tmf-museum.kiev.ua/ua/1/expodrak.htm>
 3. Дукельский В. В поисках музейной концепции истории // Музейная экспозиция: теория и практика, искусство экспозиции, новые сценарии и концепции. Сб. науч. тр. – М., 1997. - С. 33 – 41.
 4. Збірник нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань музейної справи. – Вип.. 1. – Біла Церква, 2006. – 272 с.
 5. Прищепя О.П. Основи музеєзнавства. Навчально-методичний посібник. – Рівне, 2006. – 104 с.
 6. Пчелянская Т.М. Социально-культурная детерминация музейной экспозиции: культурологические аспекты: диссертация... кандидата культурологи: 24.00.03. – Санкт-Петербург, 2005. – 160 с.
 7. Словник з дизайну і ергономіки [Текст]: термінологічний словник для фахівців з дизайну і ергономіки, інженерів, конструкторів, студентів ВНЗ / В. О. Свірко [та ін.]; під загальною ред. Свірка В. О. – 2-ге вид. перер. і доп. – Харків: видавництво НТМТ, 2009. – 131 с.
 8. Старикова Ю.А. Музееведение. Конспект лекций. – М.: приор-издат, 2006. – 128 с.
 9. Чеснокова М. Проблемы музейной экспозиции: актуальность идей Ф.И.Шмита // Собор лиц: Сб. науч. Ст. / Под ред. М.Б.Пиотровского и А.А.Николаевой. – СПб., 2006. – С. 56 – 65.
 10. Шевченко В.В., Ломачинська І.М. Музеєзнавство: Навч. посібник для дистанційного навчання. – К.: Університет ``Україна``, 2007. – 288 с.
 11. Шепеткова И.А. Театрализация музейного пространства как форма взаимодействия с посетителями: диссертация ... кандидата культурологи: 24.00.03. – Санкт-Петербург, 2006. – 249 с., ил.
 12. Юренева Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект, Альма Матер, 2007. – 560 с., ил.
 13. Яковець І. О. Експозиційна діяльність та дизайн експозиції в музеях: особливості сучасного стану в Україні // Музейний альманах. Наукові матеріали: статті, есе / Черкаський обласний художній музей. – Черкаси, 2010. – №1. – С.12-15