

Київський університет імені Бориса Грінченка
Факультет української філології, культури і мистецтва
Кафедра інформаційних комунікацій

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-методичної
та навчальної роботи

О. Б. Жильцов
“ 01 ” вересня 2023 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ТА ЗАРУБІЖНЕ
МИСТЕЦТВО**

для студентів

рівня вищої освіти першого (бакалаврського)

спеціальності: 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

освітньої програми: 021.00.01 «Ведучий телевізійних програм»

Київ – 2023

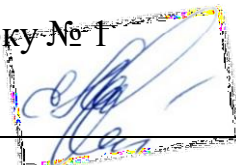
Розробник: Малюк Євген Олександрович, кандидат культурології, старший викладач кафедри інформаційних комунікацій Факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка.

Викладач: Малюк Євген Олександрович, кандидат культурології, старший викладач кафедри інформаційних комунікацій Факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка;

Робочу програму розглянуто та затверджено на засіданні кафедри інформаційних комунікацій

Протокол від 29 серпня 2023 року № 1

Завідувач кафедри _____

Олена ПОЛТОВА

Робочу програму погоджено з гарантом освітньо-професійної програми «Ведучий телевізійних програм»

29 серпня 2023 року

Гарант освітньо-професійної програми _____ Євген МАЛЮК

Робочу програму перевірено «__» _____ 2023 р.

Заступник декана Факультету української філології, культури і мистецтва

з науково-методичної та навчальної роботи _____

Світлана ГОРОБЕЦЬ

01.09.2023 р.

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__»__20__р., протокол № __
підпис (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__»__20__р., протокол № __
підпис (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__»__20__р., протокол № __
підпис (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__»__20__р., протокол № __
підпис (ПІБ)

ЗМІСТ

1. Опис предмета навчальної дисципліни.....	4
2. Мета та завдання навчальної дисципліни.....	4
3. Результати навчання за дисципліною.....	5
4. Структура навчальної дисципліни.....	6
5. Програма навчальної дисципліни	
<i>Змістовий модуль I</i>	7
<i>Змістовий модуль II</i>	8
<i>Змістовий модуль III</i>	9
<i>Змістовий модуль IV</i>	10
6. Контроль навчальних досягнень	10
<i>6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів</i>	11
<i>6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання</i>	11
<i>6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання</i>	13
<i>6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання</i>	13
<i>6.5. Орієнтовний перелік питань до екзамену</i>	13
<i>6.6. Шкала відповідності оцінок</i>	14
7. Навчально-методична карта дисципліни «Сучасне українське та зарубіжне мистецтво».....	15
8. Рекомендована література	
<i>Базова</i>	17
<i>Додаткова</i>	17

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання	
	денна	заочна
Вид дисципліни	обов'язкова	-
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська	-
Загальний обсяг кредитів/годин	4/120	-
Курс	1	-
Семестр	1	-
Кількість змістових модулів з розподілом	4	-
Обсяг кредитів	4	-
Обсяг годин, в тому числі:	120	-
Аудиторні	56	-
Модульний контроль	8	-
Семестровий контроль	30	-
Самостійна робота	26	-
Форма семестрового контролю	Екзамен	-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – ознайомлення студентів спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» з основними жанрами та творами сучасного мистецтва, його особливостей як у світовому, так і в локальному українському контексті.

Завдання дисципліни:

- оволодіти базовим понятійним апаратом сучасного мистецтвознавства;
- продемонструвати економічні та культурні передумови сучасного мистецтва;
- прослідкувати вплив цифровізації на форму, зміст та способи розповсюдження мистецьких творів;
- сформулювати навички компетентно та стисло висловлюватися з приводу мистецьких творів або подій, що зумовлено специфікою напряму підготовки «Ведучий телевізійних програм».

Дисципліна спрямована на формування таких **фахових (професійних) програмних компетентностей** освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»:

Програмні компетентності	Код	Значення компетентності
Загальні компетентності (ЗК)	ЗК-01	Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
	ЗК-17	Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні та наукові цінності і досягнення суспільства на основі

		розуміння історії та закономірності розвитку предметної області, її місця в знаннях про мистецтво і суспільство та у розвиток суспільства, техніки та технологій; використовувати різні форми та види рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні (фахові) компетентності	ФК-04	Усвідомлення художньо-естетичної природи аудіовізуального мистецтва.
	ФК-05	Усвідомлення взаємозв'язків та взаємозалежності між теорією та практикою аудіовізуального мистецтва та виробництва.

3.Результати навчання за дисципліною

За результатами вивчення дисципліни студент має отримати такі **програмні результати** освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», а саме:

РН 5. Генерувати нові ідеї для втілення їх в аудіовізуальному творі.

РНУ-26. Знати основні тенденції розвитку сучасного мистецтва та розуміти його вплив на естетику та виробництво аудіовізуальних творів.

РНУ-27. Знати та застосовувати у практичній діяльності здобутки української та світової науки, культури та мистецтва, розуміти значення ролі особистості у розвитку суспільств та цивілізацій, формуванні ціннісно-світоглядних засад та перспектив.

4.

Структура навчальної дисципліни

Тематичний план для денної форми навчання

Назви теоретичних розділів	Кількість годин						
	Разом	Аудиторних	Лекцій	Семинарські	Індивідуальна	Самостійна	Підсумковий контроль
Змістовий модуль I.							
Загальні уявлення про мистецтво в сучасній культурі							
Що таке мистецтво. Трансформація уявлень про мистецтво	2	2	2				
Роль мистецтва в суспільному житті	2	2		2			
Сприйняття мистецького твору крізь призму медіа	2	2	2				
Споживання сучасного мистецтва за допомогою сучасних медіа	8	2		2		6	
Мистецтво та ідентичність	2	2	2				
Національна ідентичність та мистецтво	2	2		2			
Субкультурна та гендерна ідентичність в мистецтві	2	2		2			
Модульний контроль	2						2
<i>Разом</i>	22	14	6	8		6	2
Змістовий модуль II							
Просторові мистецтва в сучасній культурі							
Просторові мистецтва XX-XXI ст.	10	4	2	2		8	
Мода та дизайн у сучасному суспільстві споживання	2	2		2			
Музеї та арт-простори	2	2	2				
Життя навколо сучасного мистецтва: кураторство арт-критика, премії, аукціони та ярмарки	2	2		2			
Віртуальні тури по музеях сучасного мистецтва	4	4		4			
Модульний контроль	2						2
<i>Разом</i>	24	14	4	10		8	2
Змістовий модуль III							
Часові види сучасного мистецтва							
Сучасна література	2	2	2				
Постмодерністська сучасна література	2	4		4			
Література та поп-культура – фентезі та фантасти фан-фікшен	2	2		2			
Сучасна музика	2	2		2			
Академічна музика	2	2	2				
Жанрове різноманіття сучасної української та зарубіжної популярної музики	8	2		2		6	
Модульний контроль	2						2
<i>Разом</i>	22	14	4	10		6	2

Змістовий модуль IV							
Синтетичні види сучасного мистецтва							
Сучасний театр та перформанс	2	2	2				
Сучасний театр, опера та балет	2	2		2			
Акціонізм та перформанс: український та зарубіжний досвід	2	2		2			
Цифрові технології у мистецтві	2	2	2				
Цифрове мистецтво	8	2		2		6	
Відеогра як мистецтво	2	2	2				
Відеоігри в Україні та світі	2	2		2			
Модульний контроль	2						2
<i>Разом</i>	22	14	6	8		6	2
Екзамен	30						30
Разом	120	56	20	36		26	8/30

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль I.

Загальні уявлення про мистецтво в сучасній культурі

Тема 1. Що таке мистецтво. Трансформація уявлень про мистецтво. (2 год.).

Мета та завдання курсу. Визначення мистецтва, його роль як засобу пізнання, який постає між досвідом та наукою. Мистецтво як складова культури. Мистецтво як засіб комунікації, його роль в розвитку ідеології.

Різновиди класифікацій мистецтва - за жанрами, способами втілення художнього образу, формою чуттєвого сприйняття та використовуваними засобами.

Історичний контекст формування уявлень про мистецтво. Мистецтво в Європі та поза нею – роль митця, ставлення до предметів мистецтва. Межі поняття "мистецтво".

Семінар-дискусія (2 год.). Роль мистецтва в суспільному житті.

Тема 2. Сприйняття мистецького твору крізь призму медіа. (2 год.).

Дж. Берджер «Як ми бачимо» як програмний твір сучасної арт-критики. Проблема копії та оригіналу; репродукція та масова культура. Трансформації у сприйнятті мистецтва як чогось сакрального.

Як розуміти та сприймати сучасне мистецтво в контексті історії мистецтва. Задачі сучасного мистецтва. Бізнес як складова сучасного мистецтва.

Мистецтво та популярна культура. Кітч у класичному та сучасному мистецтві. Елітарне та масове в мистецтві доби постмодернізму. Поширені міфи про класичне та сучасне мистецтво.

Семінар-дискусія (2 год.). Споживання сучасного мистецтва за допомогою сучасних медіа.

Тема 3. Мистецтво та ідентичність (2 год.).

Поняття "ідентичність". Національна ідентичність – передумови появи, визначні твори. Національна ідентичність в умовах глобалізації. Різниця між культурною та національною ідентичністю. Українська ідентичність в класичному та сучасному мистецтві. Субкультурні ідентичності та мистецтво. Автопортрет як метод дослідження власної ідентичності – Фріда Кало, Вінсент ван Гог, Пабло Пікассо як дослідники власної ідентичності.

Гендерна ідентичність, квір-культура у мистецтві. Мистецтво як засіб створення та подолання стереотипів щодо ідентичностей.

Соціальна та класова ідентичність. Мистецтво різних соціальних груп.

Семінар (2 год.). Національна ідентичність та мистецтво.

Семінар (2 год.). Субкультурна та гендерна ідентичність в мистецтві.

Змістовий модуль II Просторові мистецтва в сучасній культурі

Тема 4. Просторові мистецтва XX-XXI ст. (2 год.).

Передумови появи сучасного живопису в дискусіях та течіях початку XX ст. Фотографія та криза реалізму; модерністські «-ізми» як реакція на цю кризу. Авангардний живопис XX ст. як основа сучасного живопису. Інсталяція як різновид просторового мистецтва. Передумови появи концептуального мистецтва, творчість Марселя Дюшана. Мистецтво аутсайдерів.

Абстрактний експресіонізм та Дж. Поллок. Експозиція «Рух» та кінетизм. Е. Ворхол, Р. Ліхтенштейн, Дж. Розенквіст та поп-арт. Е. Рейнхардт, Р. Райман та А. Мартін та монохромний живопис. Переосмислення модерністських підходів у мистецтві постмодернізмом.

Дж. Челант та рух «арте повера» в Італії. Концептуальний живопис групи «БМПТ», «Документа-5».

Ле Корбюзьє, ван дер Роє, Гропіус як провідні митці в модерністській архітектурі. Постмодернізм та архітектурний еkleктизм.

Дизайн в добу війни та миру. Пластмаса як головний матеріал сучасності. Екологічність та «креативна утилізація». Новий голандський дизайн. Комп'ютеризація декоративно-прикладного мистецтва. MoMA та відеоігри як мистецтво дизайну. Брендизація мистецтва. Ідеологія ІКЕА та Apple.

Семінар (2 год.). Просторові мистецтва XX-XXI ст.

Семінар (2 год.). Мода та дизайн у сучасному суспільстві споживання.

Тема 5. Музеї та арт-простори. (2 год.).

«Як ходити в музей» Й. Ідемі як універсальна інструкція для людини, яка хоча ознайомитися з сучасним мистецтвом. Трансформація ролі музеїв протягом останніх двох століть. Основні функції музеїв, їхні різновиди. Музеї та арт-простори як популяризатори сучасного мистецтва.

Відомі світові музеї сучасного мистецтва – МоМА, Tate Modern, Помпиду-Центр, Шанхайський музей сучасного мистецтва тощо. Професії в просторі музею сучасного мистецтва.

Арт-простори та музеї – спільне та відмінне. Венеційські бієнале. Популярні світові арт-простори. Трансмистецтво та арт-простір. Izolyatsia, PinchukArtCentre, ЄрміловЦентр та інші популярні арт-простори України.

Семінар (2 год.). Життя навколо сучасного мистецтва: кураторство, арт-критика, премії, аукціони та ярмарки.

Семінар (4 год.). Віртуальні тури по музеях сучасного мистецтва.

Змістовий модуль III Часові види сучасного мистецтва

Тема 6. Сучасна література (2 год.).

Р. Барт «Смерть автора». Історія жанрової літератури. Народження фан-фікшна. Фентезі та фольклор. Література в жанрі «горор».

Комікс як різновид популярної літератури. Манга як реакція на вестернізацію та цифровізацію Японії.

Науково-фантастичні романи Й. Бенкса, Н. Стівенсона та Д. Сіммонса. Постаті сучасної зарубіжної літератури – М. Уельбек, Ч. Паланік, Ф. Бегбедер, У. Еко, Е. Елінек та ін. Сучасна українська література – Ю. Андрухович, С. Андрухович, С. Жадан та ін.

Світ як текст у наратологічних дослідженнях. Метод реконструкції Ж.Дерріди та його використання в літературі. Ергодична література та гіпертекст сучасної літератури.

Семінар (4 год.). Постмодерністська сучасна література.

Семінар (2 год.). Література та поп-культура – фентезі та фантастика, фан-фікшен.

Тема 7. Сучасна музика (2 год.)

Музичні тенденції ХХ ст. та їх вплив на сучасну музику. Криза тональної музики. Додекафонія, атональність та серіалізація сучасної музики. Авангардна музика К. Штокгаузена, Е. Картера, П. Булеза. Електроакустична музика, експерименти Я. Ксенакіса, Р. Ешлі, Ф. Бейля та П. Оліверос. Мінімалізм у музиці – від експериментів Дж. Кейджа до перформансів Й. Оно. Б. Іно та «музак».

Світова академічна музика. Українська академічна музика. Теорія автентичного виконавства Н.Арнонкура.

Культурні та соціальні передумови появи рок-музики. Хіп-хоп та расова ідентичність. Цифровізація музики та електронна музика. Штучний інтелект та майбутнє музики.

Семінар (2 год.). Академічна музика.

Семінар (2 год.). Жанрове різноманіття сучасної української та зарубіжної популярної музики.

Змістовий модуль IV

Синтетичні види сучасного мистецтва

Тема 8. Сучасний театр та перформанс (2 год.).

Трансформація класичного театру у ХХ ст. Театр жорстокості А. Арто як предтеча сучасного театру. Роль тексту в сучасній драматургії. Театр як середовище перформативного висловлювання. Театр Б.Брехта та його прийоми у сучасному театральному мистецтві.

Сучасний спектакль та тілесність. Глядач стає актором, а актор – глядачем. Емерджентність смислів сучасного театру. Ритуальність перформансу. Перформанси Й. Бойса та М. Абрамович.

Відомі драматурги сучасності – К. Черчил, С. Шнайдер, Р. Пенже, Г. Мюллер та ін.

Популярна культура та рольові ігри реальної дії. Косплей. Українські фестивалі популярної культури та перформанс.

Семінар (2 год.). Сучасний театр, опера та балет.

Семінар (2 год.). Акціонізм та перформанс: український та зарубіжний досвід (2 год.).

Тема 9. Цифрові технології у мистецтві. (2 год.).

Аналогове та цифрове, актуальне та віртуальне. «Мова нових медіа» Л. Мановича. Машиніма та нет-арт. База даних як естетичний об'єкт.

Віртуальна та доповнена реальність як середовище сучасного мистецтва. Активізм, хактивізм та група Anonymouse. Цифрове середовище та концептуальне мистецтво.

Тематика сучасного цифрового мистецтва – штучний інтелект, штучне життя, сучасні технології та трансформація відношення до людського тіла. Людське тіло як інтерфейс.

Семінар (2 год.). Цифрове мистецтво.

Тема 10. Відеогра як мистецтво. (2 год.).

Зв'язок відеоігри з іншими формами сучасного мистецтва. Гра та не-гра. Відеогра як феномен популярної культури. Ідентичність крізь призму відеоігор.

Незалежні розробники та їхня роль у розвитку відеоігор як мистецтва. Вплив ігрових медіа на способи передачі ігрового меседжу – дослідження платформ.

Е. Орсет та його концепція ергодичного тексту. Експериментальні відеоігри. Відеогра та ідеологія; політичні проєкти molleindustria. Процедурна риторика сучасного мистецтва. Tale of Tales та популярні арт-ігри. Інтерактивні експерименти П. Барра. ANGELINA і межі обчислювальної креативності.

Семінар (2 год.). Відеоігри в Україні та світі.

6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента	Максимальна к-сть балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3		Модуль 4	
		кількість одиниць	максимальна кількість балів	кількість одиниць	максимальна кількість балів	кількість одиниць	максимальна кількість балів	кількість одиниць	максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	3	3	2	2	2	2	3	3
Відвідування семінарських занять	1	4	4	5	5	5	5	4	4
Відвідування практичного заняття	1								
Робота на семінарському занятті	10	4	40	5	50	5	50	4	40
Виконання завдань для самостійної роботи	5	2	10	2	10	2	10	2	10
Виконання модульної роботи	25	1	25	1	25	1	25	1	25
<i>Разом</i>			82		92		92		82
Максимальна кількість балів	348								
Екзамен	40								
Розрахунок коефіцієнта	Розрахунок: $348:60=5.8$ Студент набрав: 290 балів Оцінка: $290:5.8 = 50$ балів + max 40 балів за екзамен								

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

Змістовий модуль I. – 6 год.

1. Спитайте у своїх родичів або знайомих старшого покоління про їхній досвід взаємодії з творами мистецтва – це можуть бути походи в театр, музеї, знайомство з літературою або музикою. Порівняйте їхній досвід зі своїм. Спробуйте дати відповідь, наскільки сучасні медіа вплинули на сприйняття мистецтва. На базі отриманої інформації напишіть есе на 2-3 сторінки. Технічні вимоги – 14 кегль з інтервалом 1.5 та вирівнюванням за шириною.

3 години на виконання завдання, максимальна кількість балів – 5. Оцінюється вміння обґрунтовувати власну думку, робити опис досліджених явищ, грамотність, дотримання технічних вимог.

2. Підготуйте список сучасних фільмів/книг/відеоігор на вибір, в якому піднімається питання гендерної/соціальної ідентичності. Яким різновидам ідентичності в цих фільмах надається більше уваги? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

3 години на виконання завдання, максимальна кількість балів – 5.

Змістовий модуль II. – 8 год.

Розробити концепцію шоу про сучасний живопис або моду для молодіжної аудиторії. 8 годин на виконання завдання, яке складається з двох частин, що оцінюються окремо, 5 балів кожне.

1. Створення концепції шоу. Текст оформлено 14 кеглем та інтервалом 1.5 та вирівнюванням за шириною. – 5 балів.

Структура:

А) Назва проєкту;

Б) Мета шоу, його завдання;

В) Перелік тем, яких буде стосуватися шоу;

Г) Новизна шоу.

2. Стислий сценарій конкретного випуску шоу з завдання 1 (1 – 2 сторінки). – 5 балів.

Оцінюється оригінальність ідеї, цілісність концепції, використання лекційних та семінарських відомостей для створення. Можлива робота в малих групах.

Змістовий модуль III. – 6 год.

1. Ознайомитися з фан-фікшеном Е.Юдковського "Гаррі Поттер і методи раціональності" (<https://гпімр.укр/>) та спробувати на основі знайомства з текстом вивести п'ять основних характеристик фан-фікшену, які зафіксувати в таблиці з рисами в одній колонці, а характеристиками рис - в іншій. Або ж у якості прикладу можете знайти в мережі Інтернет приклади основних рис фанфікшену і подивитись, яким саме чином це розкрито в проаналізованому творі. – 5 балів.

Оцінюється вміння обґрунтовувати характеристики фан-фікшену на прикладі вищезазначеного твору.

2. Ознайомитися з поняттям "стіна звуку". Згадати, в яких жанрах сучасної популярної музики використовується така концепція. Чому вона стала такою популярною? Обґрунтовану відповідь з прикладами "стіни звуку" додати до ЕНК. Оцінюватиметься доречність прикладу та аргументація власної думки. – 5 балів.

Змістовий модуль IV. – 6 год.

1. Обрати для аналізу один цифровий проєкт (відеогра, машиніму, нет-арт тощо). Зазначити історію створення/експозиції об'єкту. Результати представити у вигляді презентації. – 5 балів.

2. Інтерпретувати ідеї цифрового проєкту з завдання 1. Проаналізувати прийоми, за допомогою яких передаються ці ідеї. – 5 балів.

Представити роботу для перевірки (завантажити у відповідний розділ ЕНК).

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Формою проведення модульного контролю є модульна контрольна робота, яка складається з тестового завдання – 10-25 балів у залежності від модуля. Деякі модульні контрольні мають розширені питання, які вимагають розгорнутої відповіді. Такі завдання в залежності від складності оцінюються в 3-5 балів, у сумі питання до модуля подібного характеру можуть сягати 15 балів. Максимальна кількість балів за модуль – 25 балів.

Кожна правильна відповідь у тесті оцінюється в 1 бал.

Критерії оцінювання для творчого завдання – демонстрація знання матеріалу, оригінальність думки.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Форма проведення: **екзамен письмовий**

Екзамен складається за білетами які містять: 1 теоретичне питання та тестове завдання. Максимальна кількість балів: **40 балів**.

Критерії оцінювання:

- Правильна відповідь на теоретичне питання – максимально 15 балів.
- Виконання тестового завдання — максимально 25 балів. Завдання з однією правильною відповіддю — 1 бал.

6.5. Орієнтовний перелік питань до екзамену.

1. Дати визначення поняттю «мистецтво».
2. Проаналізувати популярні види класифікації мистецтв.
3. Навести приклади як економічні, політичні та соціальні кризи були рушієм перетворень у мистецтві.
4. Охарактеризувати проблеми, які окреслено Дж. Берджером у його книзі «Як ми бачимо».
5. Охарактеризувати дизайн в контексті сучасного мистецтва.
6. Визначити основні риси сучасної архітектури.
7. Проаналізуйте проблему елітарного та масового в сучасному мистецтві.
8. Охарактеризувати авангард епохи модернізму та його зв'язок з сучасним мистецтвом.
9. Проаналізувати кризу класичного мистецтва ХХ ст. та його стан у ХХІ ст.
10. Визначити місце творчості Дж. Поллока в сучасному живописі.
11. Охарактеризувати творчість Е. Воргола.
12. Дати визначення поняттю «концептуальне мистецтво» та зазначити відомих авторів, яких вважають концептуалістами.
13. Охарактеризувати мистецтво поп-арту.
14. Визначити особливості музеїв сучасного мистецтва.
15. Проаналізувати роль куратора в сучасному музеї.
16. Навести приклади визначних мистецьких премій сучасності.
17. Охарактеризувати інсталяцію як вид сучасного мистецтва.
18. Визначити особливості постмодерністських мистецьких творів.
19. Охарактеризувати специфіку жанрової літератури сучасності.
20. Визначити характерні риси жанрової музики сучасності.
21. Охарактеризувати українське мистецтво другої половини ХХ ст.
22. Навести приклади визначних творів українського мистецтва початку ХХІ ст.
23. Зазначити особливості сучасної академічної музики.
24. Дати визначення поняттю перформанс, розповісти про найбільш відомих представників.
25. Охарактеризувати роль гендеру у сучасному мистецтві.
26. Зазначити основні риси сучасного цифрового мистецтва.
27. Охарактеризувати роль віртуальної реальності як середовища сучасного мистецтва.
28. Проаналізувати феномен відеогри в контексті мистецтва.
29. Визначити особливості гіпертекстових медіа та їхнє застосування в мистецтві.

6.6. Шкала відповідності оцінок

Кількість балів		Значення оцінки
A	90-100	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) у межах обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками
B	82-89	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) у межах обов'язкового матеріалу без суттєвих грубих помилок
C	75-81	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60-68	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	35-59	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична карта дисципліни «Сучасне українське та зарубіжне мистецтво»

Разом: 120 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 36 год., самостійна робота – 26 год., 8 год. – модульний контроль, екзамен.

Модулі		Змістовий модуль I				Змістовий модуль II			
Назва модуля		Загальні уявлення про мистецтво в сучасній культурі				Просторові мистецтва в сучасній культурі			
Кількість балів		82 б				92 б			
Бали за лекції		3 б				2 б			
Лекції	Що таке мистецтво. Трансформація уявлень про мистецтво (1 бал)	Сприйняття мистецького твору крізь призму медіа (1 бал)	Мистецтво та ідентичність (1 бал)		Просторові мистецтва XX-XXI ст. (1 бал)		Музеї та арт-простори. (1 бал)		
Семінарські заняття	Роль мистецтва в суспільному житті (10 + 1 бал)	Споживання сучасного мистецтва за допомогою сучасних медіа (10 + 1 бал)	Національна ідентичність та мистецтво (10 + 1 бал)	Субкультурна та гендерна ідентичність в мистецтві (10 + 1 бал)	Просторові мистецтва XX-XXI ст. (10 + 1 бал)	Мода та дизайн у сучасному суспільстві споживання (10 + 1 бал)	Життя навколо сучасного мистецтва: кураторство, арт-критика, премії, аукціони та ярмарки (10 + 1 бал)	Віртуальні тури по музеях сучасного мистецтва (20 + 2 бали)	
Самостійна робота	5x2=10 б				5x2=10 б				
Види контролю	Модульна контрольна робота (25 балів)				Модульна контрольна робота (25 балів)				
Модулі		Змістовий модуль III				Змістовий модуль IV			
Назва модуля		Часові види сучасного мистецтва				Синтетичні види сучасного мистецтва			
Кількість балів		92 б				82 б			
Бали за лекції		2 б				3 б			
Лекції	Сучасна література (1 бал)		Сучасна музика (1 бал)		Сучасний театр та перформанс. (1 бал)	Цифрові технології у мистецтві. (1 бал)	Відеогра як мистецтво. (1 бал)		
Семінарські заняття	Постмодерністська сучасна література. (20 + 2 бали)	Література та поп-культура – фентезі та фантастика, фан-фікшен (10 + 1 бал)	Академічна музика (10 + 1 бал)	Жанрове різноманіття сучасної української та зарубіжної популярної музики (10 + 1 бал)	Сучасний театр, опера та балет (10 + 1 бал)	Акціонізм та перформанс: український та зарубіжний досвід (10 + 1 бал)	Цифрове мистецтво (10 + 1 бал)	Відеоігри в Україні та світі (10 + 1 бал)	
Самостійна робота	5x2=10 б				5x3=10 б				
Види контролю	Модульна контрольна робота (25 балів)				Модульна контрольна робота (25 балів)				
Разом балів:		348							
Екзамен		40 балів							

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Stallabrass J. Contemporary Art: A Very Short Introduction / J. Stallabrass. Amazon, 2008. 644 p.
2. Берджер Дж. Як ми бачимо / Дж. Бергер. Київ : IST Publishing. 176 с.
3. Бурлака В. Історія образу. Мистецтво 2000-х [Текст] : збірник / В. Бурлака; Фонд підтримки візуальних досліджень. – К.: Фонд підтримки візуальних досліджень, 2011. – 205 с. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 примірника).
4. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях / Орест Голубець; рецензент: О. К. Федорук, Т. В. Кара-Васильєва, Г. Г. Стельмащук. Львів : Колір ПРО, 2012. 200 с. (Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 примірника)
5. Гомперц В. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі / В. Гомперц. Київ : ArtHuss, 2017 – 528 с.
6. Ріхтер Д. Художники й куратори — конкуренти, співавтори чи колеги?: зб. статей / пер. з англ. Я. Стріха, Т. Родіонова; за ред. К. Носко. Харків: IST Publishing, 2018. 104 с.

Додаткова:

7. Danto A. What Art is? / Arthur C. Danto – Yale: Yale University Press, 2014. 192 pp.
8. Ukrainian Unofficial: електронний архів українського неофіційного мистецтва. Режим доступу: <http://www.archive-uu.com/ua>
9. Авер'янова Н. Сучасне українське образотворче мистецтво: входження в європейський художній простір // Українознавчий альманах. 2015. Вип. 18. С. 56–58
10. Алфьорова З. Межі видимого. Становлення візуального мистецтва/ Алфьорова З. – Харків : ХДАК, 2008. 268 с.
11. Баршинова О. Інсталяція: мистецтво об'єкту. Режим доступу: <https://culturalproject.org/lectures/55ad002587cb94c0378b474b>
12. Безклубенко С.Д. Вступ до культурології / Сергій Безклубенко. – К. : КНУКіМ, 2014. – 420 с.
13. Відкритий архів українського медіарту. Режим доступу: <http://mediaartarchive.org.ua/>
14. Й. Ідема. Як ходити до музею / Йохан Ідема. Київ: Фабула, 2019. 132 с.
15. Клочко Д. 65 українських шедеврів. Визнані й неявні / Діана Клочко. Київ : ArtHuss, 2019. 244 с.
16. Кураторський посібник / за редакцією О. Погребняк, Д. Чепурного, К. Яковленко. Київ : ІЗОЛЯЦІЯ. Платформа культурних ініціатив, 2020. 160 с. – режим доступу: https://izolyatsia.org/media/materials/CURATORIAL_HANDBOOK_-_Kyiv_2020.pdf
17. Ложкіна А. Перманентна революція. Мистецтво України ХХ – початку ХХІ століття / Ася Ложкіна. Київ : ArtHuss, 2019. 544 с.
18. Паркомунa. Місце. Спільнота. Явище : збірник / Т. Кочубінська. Київ : PublishPro, 2019. 208 с. – режим доступу:

<http://pinchukartcentre.org/files/2020/parcommune.pdf>

19. Пасічний А. Образотворче мистецтво. Словник-довідник / А. Пасічний. Київ : Вид-во «Навчальна книга», 2003. 216 с.
20. Пруденко Я. Трансформації естетичної теорії: медіамистецтво як щеплення проти технофобії. *Духовність. Культура. Нація* : Збі. наук.статей. 2010. № 5. С. 175–186
21. Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / ППСМ АМУ. Київ : ВХ[студіо], 2008.188 с.
22. Смирна Л. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві: монографія / І-нт проблем сучасного мистецтва НАМ України. Київ : Фенікс, 2017. 480 с.
23. Харнонкурт Н. Музика як мова звуків / Ніколаус Харнонкурт. Суми: Собор. 184 с.
24. Чому в українському мистецтві є великі художниці : збірник / К. Яковленко. – Київ: PublishPro, 2019. – 224 с. – Режим доступу: http://pinchukartcentre.org/files/2020/womenartists_ua.pdf