

Анотація дисципліни

Назва дисципліни	Contemporary art
Загальна кількість кредитів та кількість годин для вивчення дисципліни	3 кредити/ 90 годин
Викладач	Гузь Ярослава Віталіївна
ОПП	Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ОС Магістр, 2024
Вид підсумкового контролю	екзамен
Профайл викладача на сайті факультету	Викладачі кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – Художньо-педагогічний факультет (rshu.edu.ua) Гузь Ярослава Віталіївна
E-mail викладача	yaroslava.huz@rshu.edu.ua
Посилання на освітній контент дисципліни в CMS Moodle (за наявності) або на іншому ресурсі	https://drive.google.com/drive/folders/1neOZ5IrZ0JeYedgZ5R9NAnxQWY1Tl8rO
Мова викладання	українська
Консультації	Щопонеділка з 10.00 – 15.00 вул.С.Бандери 12, ауд. 54 Щовівторка з 10.00 – 15.00 вул.С.Бандери 12, ауд. 54

Метою курсу «Contemporary art» зрозуміти, як і що відбувається у сфері сучасного мистецтва. Розібратися, що твориться в теперішній момент в галереях, які актуальні та суспільно важливі питання у своїй творчості піднімають митці, якими засобами вони виражають ідею. Вміти аналізувати і посилається у своїй творчості перед тим проаналізувавши сукупність мистецьких напрямків і течій, що виникли у другій половині ХХ століття. Знати як влаштувати виставку, та дізнатися про систему кураторства. У цілому — знайти відповіді на будь-які загальні та локальні запитання пов'язані з сучасним мистецтвом, адже воно відбиває суть поточної епохи. Оскільки, майбутній митець, який планує і надалі творити має розуміти наскільки він пов'язаний із сучасним мистецтвом, і вміти створювати роботи не всупереч подіям, а слідуючи за ними. Таким чином навчитись розповідати про проблему своїми образами та світоглядом.

Завдання вивчення дисципліни

- Розбиратись в історії мистецтва та різними формами мистецтва (від візуального до мультимедійного), а також з різними темами (від авангарду до поп-арту)
- Вміти пояснити чому артоб'єкт виглядає так, як виглядає, що хотів сказати художник.
- Навчитись знаходити спосіб вираження думок, питань і проблем, не лише своїх, а й соціальних через мистецтво
- Вміти сформувати основний пакет документів, які необхідні мати митцю: CV, портфоліо, artist statement, мотиваційний лист, презентацію
- Знати як готується виставка і вміти її організувати
- Розуміти систему мистецтва і як пов'язані між собою галереї, музеї, художники.
- Краще розуміти, як збудувати свій кар'єрний шлях художника.

Передумови

Студенти, які мають базові знання та розуміння з дисциплін Концепція твору виставкового характеру, Теорії мистецтва, Історії мистецтва, Інтелектуальна власність, Актуальні практики в декоративному мистецтві, Мистецтво постмодернізму та ряд інших будуть мати перевагу при вивченні курсу «Contemporary art». Розуміння основних понять, термінології та художні навички з вивчення обов'язкових та вибіркового навчальних дисциплін є важливою та корисною передумовою для успішного проходження курсу «Contemporary art».

Програма курсу

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Модернізм. Мистецтво між двома світовими війнами.

1. Модернізм. Чому мистецтво стало менш гуманним?
2. Німецький експресіонізм. Поезія перед Аушвіцем
3. Що таке анти-мистецтво або дада та сюрреалізм на службі у революції
4. Радянський авангард.

Тема 2. Авангардизм та концептуалізм. Мистецтво в часи Холодної війни

1. Абстрактний експресіонізм. Чим страшніші часи, тим абстрактніше мистецтво
2. Поп-арт. Капіталізм і шизофренія
3. Концептуалізм 60-70-ті. Мистецтво до/після філософії
4. Ленд-арт і site specific.

Тема 3. Зрозуміти фото та відео

1. Фотографія між документом і мистецтвом.
2. Відео-арт: дослідження темпоральності.
3. Американське експериментальне кіно.

Тема 4. Сучасний театр та перформанс

1. Що таке сучасний театр?
2. Хронологія хореографії: танцтеатр, контактна імпровізація.
3. Театр абсурду
4. Історія перформансу

Тема 4. Українське мистецтво

1. Українське мистецтво II пол. XX ст.: 60-90-ті.
2. Українське сучасне мистецтво: 00-10-ті.
3. Український театр XX - поч. XXI ст.

Тема 5. Мистецтво contemporary art

1. Вуличне мистецтво. Інсталяції в просторі сучасного міста
2. Вплив технологій на розвиток сучасного мистецтва
3. Концептуалізм
4. Естетика взаємодії, інтервенціонізм, ленд-арт, science art та нові медіа.
5. Діджиталізація мистецтва. Теорія Хокні-Фальконе.
6. Перспективи розвитку NFT-мистецтва.
7. Штучний інтелект в мистецтві

Змістовий модуль 2.

Тема 6. Комерційна та некомерційна частини системи

1. Некомерційна частина системи

- Академія
- Резиденція
- Гранти
- Артцентр
- Бієнале
- Музей

2. Комерційна частина системи

- Галерея
- Ярмарок
- Аукціон
- Колекції

Тема 7. Сфери впливу

- Капітал
- Держава
- Медіа та шоубізнес
- Off space, громадський простір та інтернет
- Професійна спільнота

Тема 8. Хто є у професійному середовищі? Ролі, компетенції, відповідальність.

- Художниця(к)
- Куратори (незалежне, інституційне, колективне кураторство)
- Арткритики
- Музеологи
- Історики мистецтва
- Галеристи
- Дилери
- Колекціонери
- Меценати

Тема 9. Галерея сучасного мистецтва

1. Як працює галерея сучасного мистецтва?
2. Що робить галерея сучасного мистецтва?
3. Як вона це робить?

Тема 10. Виставка як основний тип репрезентації мистецтва у XX та XXI ст.

1. Типи виставок
2. Я виставляюся — отже, я існую
3. Чому ми дивимося не просто на роботу, а на роботу на виставці?

Тема 11. Типи виставок.

- Персональні
- Групові
- Інституційні/музейні
- Самоорганізовані
- Періодичні
- Блокбастери
- Галерейні — Білий куб
- Історичні
- Виставки без виставок

- Просто неба
- Віртуальні

Тема 12. Мистецтво у громадському просторі.

- Публічний простір у системі мистецтва
- Паблік-арт / PUBLIC ART
- Пам'ятник / Бульк-арт (MONUMENT / PLOP ART)
- Інтервенція
- Графіті
- Стріт-арт
- Партисипативне мистецтво / PARTICIPATORY ART
- Естетика взаємодії / SOCIALLY ENGAGED ART
- Перформативні практики
- Акціонізм

Тема 13. Альтернативний простір для художників.

1. Альтернативні стратегії роботи та репрезентації (історія виникнення)
2. Самоорганізація та неформальні галереї сьогодні
3. Типи та економіка неформальних просторів
4. Тусовка як інституція
5. Сквоти/Artist-run/Off-space

Тема 14. Як робиться виставка.

1. З чого починається робота над виставкою?
2. Спочатку було дослідження
3. Follow Artists / Де проходить виставка? / Більш широкий контекст виставки
4. Чому? Яка мета?
5. Фінальний «продукт» дослідження
6. Кураторський текст / Реліз / Вступ
7. Список художників / Список робіт
8. Схема виставки / Пропозиція за главами
9. В яких випадках потрібен proposal?

Змістовий модуль 3.

Тема 15. Пакет документів

1. Як зробити CV?
2. Простирядло виставок — розбір поширених помилок у складанні CV художника — як писати про свою практику.
3. Формати портфоліо.

Тема 15. Виставка.

- Живопис
- Скульптура
- Фотографія
- Відео
- Інсталяція
- Перформанс

Тема 16. Архітектура експозиції

1. Комунікація
2. Ясна мова та артмистецтво: як писати тексти до виставки та яких поширених помилок варто уникати

3. Пресреліз та його монструозні форми
4. Дизайн
5. Як працювати з дизайн-командою, щоб отримати ідеальний постер
6. Айдентика та візуальний стиль
7. Квартирна виставка.

Політика дисципліни

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти та викладачі діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому обов'язково враховуються присутність на заняттях та активність під час практичного заняття.

Політика доброчесності

Під час виконання практичних завдань та розробки власних проєктів здобувач вищої освіти повинен керуватись політикою академічної чесності. Якщо будь-який вид роботи здобувача вищої освіти містить елементи плагіату, він отримає незадовільну оцінку та повинен повторно виконати завдання.