

Київський національний університет
будівництва і архітектури
Кафедра образотворчого мистецтва і
архітектурної графіки

Шифр спеціальності	Назва спеціальності, освітньої програми	Шифр освітньої компоненти за ОП
В4	«Образотворче мистецтво та реставрація», спеціалізація В4.01 «Візуальні мистецтва» ОПП «Художньо-декоративне оздоблення інтер'єру»	Другий (магістерський) рівень

Затверджую»

Завідувач кафедри

/Олена САФРОНОВА

Розробник си́лабуса

/Олена ГОРБИК

«Актуальні проблеми сучасного образотворчого мистецтва»

(назва освітньої компоненти)

1) Статус освітньої компоненти: (обов'язкова чи вибіркова): обов'язкова	
2) Контактні дані викладача: доцент, кандидат архітектури Горбик О.О., gorbyk.oo@knuba.edu.ua , 044-241-55-64, https://www.knuba.edu.ua/gorbik-olena-oleksandrivna/	
3) Пререквізити (дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей курс): освітні компоненти першого (бакалаврського) рівня: історія світового мистецтва і архітектури, історія та сучасне українське мистецтво, основи дизайну інтер'єру, художньо-декоративного оздоблення інтер'єру, колористика, композиція; паралельно вивчаються: ОК1 професійна іноземна мова; ОК2 законодавство у галузі мистецтва; ОК5 методологія проведення наукових досліджень.	
4) Коротка анотація дисципліни: в ході вивчення дисципліни студенти зможуть оволодіти компетентностями щодо вирішення завдань творчої діяльності в галузі образотворчого мистецтва, художньо-декоративного оздоблення інтер'єру; набути знань щодо актуальних проблем образотворчого мистецтва, криз, викликів та шляхів пошуку їх подолання; набути навиків щодо пропагування своїх творів, знаходження шляхів до глядачів, поціновувачів, споживачів і покупців; знання щодо мистецтвознавчої критики та аналітики, мистецьких прийомів та засобів, що характеризують актуальні практики образотворчого мистецтва	
5) Структура курсу:	
Загальна кількість кредитів ECTS	3
Сума годин	90
Вид індивідуального завдання	1 РГР
Форма контролю	Екзамен

Київський національний університет
будівництва і архітектури
Кафедра образотворчого мистецтва і
архітектурної графіки

Шифр спеціальності	Назва спеціальності, освітньої програми	Шифр освітньої компоненти за ОП
В4	«Образотворче мистецтво та реставрація», спеціалізація В4.01 «Візуальні мистецтва» ОПП «Художньо-декоративне оздоблення інтер'єру»	Другий (магістерський) рівень

Зміст курсу:

Змістовий модуль 1. Означення проблематики сучасного образотворчого мистецтва. – 12 годин, 6 лекцій.

Тема 1. Світоглядні та культурологічні зрушення як передумова сучасної мистецької проблематики. – 6 год.

Лекція 1. Становлення культури та діалектичний розвиток мистецтва.

Лекція 2. Соціальний запит та відповідь мистецтва.

Лекція 3. Моральність і естетизм, професіоналізм та комерційність в сучасному образотворчому мистецтві.

Тема 2. Проблема образотворчого мистецтва як внутрішні виклики становлення. – 4 год.

Лекція 4. Мова і художні методи мистецтва, комунікативність через мистецтво, мистецтво інтерпретації.

Лекція 5. Мистецтво формальне та концептуальне, змістовність і образність мистецтва, моральність і естетизм.

Практичне заняття 1.

Дискусія в групі за темами лекцій 1-5. Обрання студентами теми контрольної індивідуальної роботи (наукової статті або обґрунтування конкурсного проекту, пов'язаних з темою магістерської дипломної роботи), її затвердження з викладачем та консультація з теми.

Тема 3. Дегуманізація та криза мистецтва. – 2 год.

Лекція 6. Мистецтво творення та руйнації.

Змістовий модуль 2. Шляхи подолання криз (зняття проблематики) в практиці образотворчого мистецтва. Світові тенденції, історія становлення сучасного образотворчого мистецтва та самоідентифікація українського мистецького простору. – 12 годин, 6 лекцій.

Тема 1. Світовий досвід образотворчого мистецтва 19-21 ст. – 6 год.

Лекція 7. Мистецтво «кінця епох» і «закату Європи»: інженерія і стилізація, раціоналізм і формалізм.

Лекція 8. Мистецтво XX ст. Модернізм.

Лекція 9. Мистецтво XX ст. Еволюційна зміна від модернізму до постмодернізму.

Тема 2. Вітчизняний досвід 19-21 ст. – 4 год.

Лекція 10. Діалектика світового і самобутнього, офіційного і андеграундного, народного і національного у вітчизняному образотворчому мистецтві та мистецтвознавстві.

Практичне заняття 2.

Дискусія в групі за темами лекцій 7-10. Консультація та узгодження змісту контрольної індивідуальної роботи з викладачем

Лекція 11. Актуальні проблеми та виклики, досягнення та сучасні методики образотворчої освіти

Тема 3. Актуальні можливості творчої реалізації митців українського образотворчого мистецтва – 2 год.

Лекція 12. Напрямки творчої самопрезентації: фестивалі, вставки, видання, гранти

Київський національний університет
будівництва і архітектури
Кафедра образотворчого мистецтва і
архітектурної графіки

Шифр спеціальності	Назва спеціальності, освітньої програми	Шифр освітньої компоненти за ОП
В4	«Образотворче мистецтво та реставрація», спеціалізація В4.01 «Візуальні мистецтва» ОПП «Художньо-декоративне оздоблення інтер'єру»	Другий (магістерський) рівень

Практичне заняття 3.

Дискусія в групі за темами лекцій 11-12. Презентація та захист (в формі співбесіди з викладачем) контрольної індивідуальної роботи, здача роботи в електронному та паперовому (роздрукованому) варіантах. Складання підсумкового контролю (заліку).

Індивідуальна розрахунково-графічна робота (РГР)

Для засвоєння тем курсу, розвитку критичного аналітичного мислення, набуття компетенцій і досвіду наукової та творчої продуктивної роботи, для підготовки до практичних занять та заліку передбачено виконання студентами РГР, **формою якої є написання авторського аналітичного тексту, жанр якого студент може обирати з двох запропонованих варіантів:**

- *наукової статті* (публікація за стандартами і вимогами періодичних наукових видань, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus)
- *обґрунтування конкурсного проекту* (на творчий конкурс, грант, пітчінг, програму мобільності, стажування, фестивалі, міжнародні колаборації, резиденції, воркшопи, тощо).

В кожному варіанті **проблематика та зміст роботи** мають бути пов'язаними з тематикою дисципліни. Актуальні проблеми образотворчого мистецтва та з темою магістерського проекту, над яким працює студент. Індивідуальне завдання РГР має допомогти студенту структурувати знання та розуміння актуальності дипломної теми, її інтегрованості в теоретичний (наукова стаття) або практичний (обґрунтування конкурсного проекту) контекст сучасного образотворчого мистецького процесу, стане апробацією та практичним впровадженням результатів вивчення дисципліни. Актуальні проблеми образотворчого мистецтва та напрацювань наукової та творчої частини дипломного магістерського проекту.

Напрацювання змістовного наповнення індивідуального завдання РГР (тексту наукової статті або тексту обґрунтування конкурсного проекту) **має бути узгодженим з викладачем** в ході консультацій під час практичних аудиторних занять та поточних консультацій, а виконання завдання (написання авторського аналітичного тексту та його оформлення згідно вимог наукової статті чи обґрунтування конкурсного проекту) складає зміст позаурочної самостійної роботи студента, на який навчальною програмою передбачено 30 годин (з загальних 60 годин самостійної роботи).

Змістовність тематики дисципліни. Актуальні проблеми образотворчого мистецтва (тематика змістовних модулів, тем лекційних та практичних занять) має бути виявлена в текстовій роботі індивідуального завдання РГР, доведена в обґрунтуванні, через головну ідею, висновки. Так, означення проблематики сучасного образотворчого мистецтва, шляхи подолання криз (зняття проблематики) в практиці образотворчого мистецтва, світові тенденції, історія становлення сучасного образотворчого мистецтва та самоідентифікація українського мистецького простору мають бути експліковані (перенесені, прив'язані) на матеріал теми дипломного магістерського проекту та представлені змістом тексту наукової статті чи обґрунтування конкурсного проекту. Відтак, тематика та зміст дипломного проекту мають бути осмислені в ракурсі актуальних проблем образотворчого мистецтва, таких, як становлення культури та діалектичний розвиток мистецтва, соціальний запит та відповідь мистецтва, змістовність і образність мистецтва, мова і художні методи мистецтва, комунікативність через

Шифр спеціальності	Назва спеціальності, освітньої програми	Шифр освітньої компоненти за ОП
В4	«Образотворче мистецтво та реставрація», спеціалізація В4.01 «Візуальні мистецтва» ОПП «Художньо-декоративне оздоблення інтер'єру»	Другий (магістерський) рівень

мистецтво, мистецтво інтерпретації, діалектика світового і самобутнього, офіційного і андеграундного, народного і національного у вітчизняному образотворчому мистецтві та мистецтвознавстві, актуальні проблеми та виклики, досягнення та сучасні методики образотворчої освіти, синтез мистецтв, трансформація поняття «візуальне мистецтво» в умовах розвитку новітніх технологій, тощо.

Література, що рекомендується для виконання індивідуального завдання РГР, наведена у цій робочій програмі, а в електронному вигляді вона розміщена на Освітньому сайті КНУБА, на сторінці кафедри. Наукова література може бути доповнена відповідно тематики магістерського дипломного проекту.

Обсяг роботи має відповідати вимогам обраного жанру і бути достатнім для розкриття змісту і теми:

- для наукової статті це від 8 до 12 сторінок у форматі програми Word, включно з вихідними даними, анотацією, структурними пунктами наукового апарату (актуальна проблема, мета, завдання, методика дослідження, предмет та об'єкт, наукова новизна, очікуваний результат, тощо), основною частиною, висновком, літературою;
- для обґрунтування конкурсного проекту це обсяг згідно вимог конкретного конкурсу, зазвичай 6-8 сторінок, включно з описом проекту (максимум 4 сторінки із зазначенням сучасного стану проблеми, яка буде розглядатися, очікуваної методології та часових рамок, або інформацією про актуальність, план/процес втілення, результати та команду проекту, відповідність вимогам програми, актуальності для цільової громади, очікуваний результат того, що буде досягнуто в результаті проекту), резюме (максимум 2 сторінки), мотиваційним/супровідним листом або бюджетом (максимум 2 сторінки).

Структура роботи, формальні вимоги приймаються відповідно до рекомендованих:

- для наукової статті – редакційних вимог періодичних наукових фахових видань, наприклад, науково-технічного збірника КНУБА „Сучасні проблеми архітектури та містобудування”, які наведені за посиланням <http://archinform.knuba.edu.ua/information/authors> (див. Стислі вимоги до оформлення наукових статей в науково-технічний збірник КНУБА „Сучасні проблеми архітектури та містобудування”¹),

¹ Рукописи статей повинні бути оформлені на аркушах формату А4 з полями: верхнім - 25 мм, боковими і нижнім - 20 мм. Вони подаються українською мовою, в електронному виді та відповідно у роздрукованому вигляді на аркушах формату А4, в текстових редакторах типу Word шрифтом Times NR Сут 14 р., з інтервалом 18 пт. Допускається використання шрифту меншого розміру (12 пунктів) для підписів під рисунками та в таблицях. Кожна стаття повинна мати свій індекс УДК (Універсальної десятичної класифікації), який розміщується в лівому верхньому куті, титули і звання, прізвища ім'я по батькові авторів, електронні адреси, повну назву організації (закладу). Заголовок набирається великими літерами, жирним шрифтом, того ж розміру і форматується по центру. Потім розміщують анотацію на мові тексту матеріалу, що публікується. Далі на наступному рядку наводять ключові слова (5-8 слів або словосполучень).

По тексту статті повинно бути чітко виділено постановку проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей, її актуальність і новизна, мета і методи досліджень, результати та їх обґрунтування, методи обговорення, висновки та рекомендації подальшого дослідження, особистий вклад автора (ів) в це дослідження. Рисунки та фотографії (в чорно-білому виконанні) повинні бути пронумеровані та підписані, повинні бути вмонтовані в її електронний текст по місцю автором і чітко читатись. Формат таблиць та рисунків лише книжний.

Після тексту статі повинно бути розміщено пристатейні бібліографічні списки у відповідності до державних стандартів України (ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання»), в яких відповідні записи повинні бути пронумеровані, а по тексту статті зроблені відповідні на них посилання. Бажано щоб були в цьому переліку статті, які мають міжнародний цифровий ідентифікатор DOI та посилання на авторів, які мають H-index.

Київський національний університет
будівництва і архітектури
Кафедра образотворчого мистецтва і
архітектурної графіки

Шифр спеціальності	Назва спеціальності, освітньої програми	Шифр освітньої компоненти за ОП
В4	«Образотворче мистецтво та реставрація», спеціалізація В4.01 «Візуальні мистецтва» ОПП «Художньо-декоративне оздоблення інтер'єру»	Другий (магістерський) рівень

- для обґрунтування конкурсного проекту – вимог конкурсу, наприклад:

ZMINA.Rebuilding: гранти на проекти з відновлення України.

<https://platform.izolyatsia.org/ua/contest/7a478935-afdd-4929-b4d1-1d0ec15982a8#description>

Заземлення.Інвазія. Віртуальна резиденція для українських митців

<https://izolyatsia.org/ua/project/zazemlennia-invasion/invasion-open-call/>

Culture Helps: гранти на проекти для інтеграції через культурні заходи.

<https://insha-osvita.org/culture-helps-kultura-dopomahaie-hranty-na-proiektty-dlia-intehratsii-cherez-kulturni-zakhody-do-5000-ievro-2/>

Культурні понеділки

<https://m.facebook.com/photo.php?fbid=122096506184077924&set=a.122096507228077924&type=3>

Послідовність виконання роботи:

1. Обрання теми, її затвердження та пошук інформації з теми – включає роботу з літературою, іконографічними матеріалами.
2. Аналіз та систематизація зібраної інформації.
3. Консультація та узгодження змісту роботи з викладачем
4. Написання авторського аналітичного тексту
2. Оформлення роботи (як наукової статті або обґрунтування конкурсного проекту) згідно рекомендацій та вимог, підготовка до презентації роботи, модульного контролю та заліку
3. Презентація роботи викладачу, співбесіда за роботою та здача роботи в електронному та паперовому (роздруковка) варіантах.

7) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни:

<https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3714>

Посилаючись на інтернет-ресурс, слід давати повну назву та вихідні дані публікації. Кількість джерел посилань повинна бути достатньою, щоб мати уяву про глибину опрацювання дослідження та оцінити професіональний кругозір авторів. Після бібліографічного списку необхідно також продублювати перелік джерел посилань як референс (References) в романському алфавіті. В кінці кожного посилання у дужках вказати на якій мові опубліковано. (Згідно з новими правилами, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References) в романському алфавіті (Harvardreferencesystem)., повторюючи в ньому в тому ж порядку всі джерела літератури, не залежно від того, чи є серед них іноземні). References оформлюється згідно стандарту APA - англ. AmericanPsychologicalAssociation, при використанні транслітерації у дужках вказують мову оригіналу, наприклад (inUkrainian), (inRussian). Далі необхідно розмістити анотації на англійській мові (ця анотація повинна мати не менше 200-250 слів (1800 знаків) та ще на одній з мов, що не відповідає мові оригіналу статті. В збірниках кожна стаття починається з нової сторінки. Тому бажано авторам останню сторінку заповнити не менше ніж на три четверті. Обсяг статті бажано не менше 8 сторінок (включаючи анотації, список літератури та її транслітерацію) і не більше 20 сторінок включно.